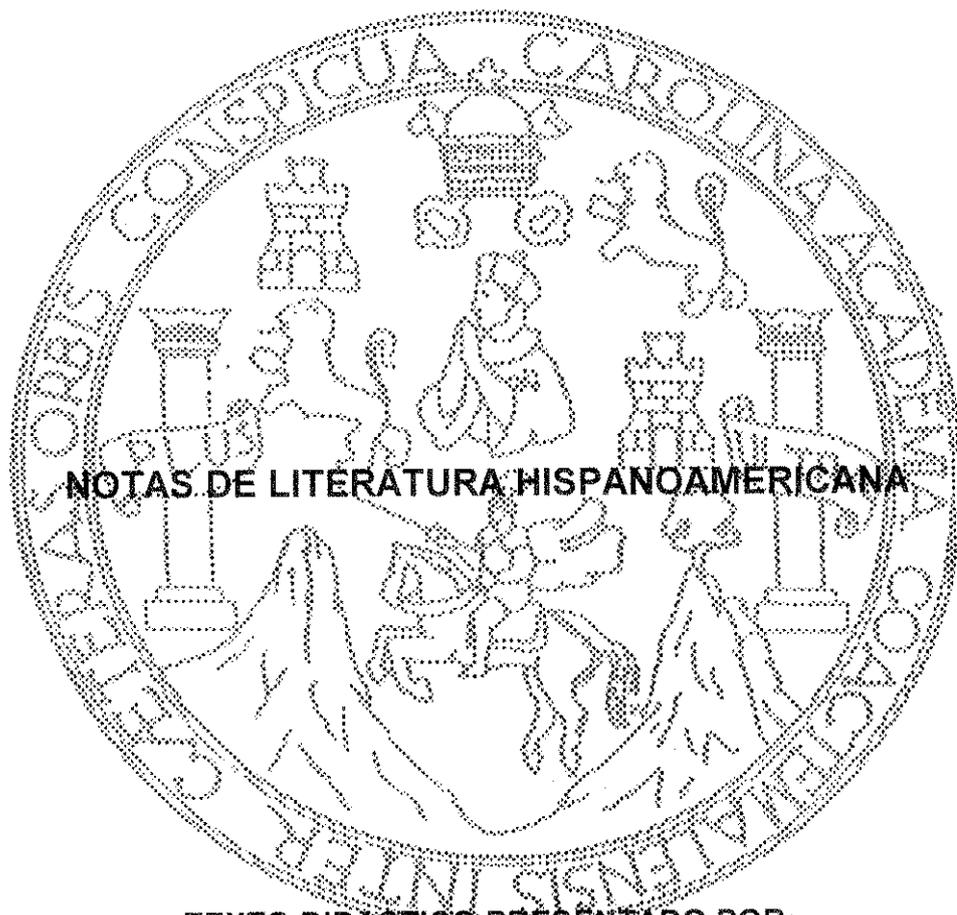

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

NOTAS DE LITERATURA HISPANOAMERICANA

TEXTO DIDACTICO PRESENTADO POR:

CARLOS GUSTAVO HERNANDEZ RUSTRIAN

PREVIO A OPTAR EL TITULO DE:
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION

GUATEMALA, NOVIEMBRE DE 1999

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA Comunicación

DIRECTOR

LIC. CARLOS HUMBERTO INTERIANO

COMISION DIRECTIVA PARITARIA

REPRESENTANTES DOCENTES:

LIC. OSCAR RENTE PANIAGUA

LIC. CESAR AUGUSTO URIZAR

LIC. CARLOS HUMBERTO INTERIANO

REPRESENTANTES ESTUDIANTILES

GUILMAR ERNESTO BOBADILLA RODRIGUEZ

ROBERTO ELIAS ESQUIT MEZA

MARCO JULIO OCHOA ESPAÑA

SECRETARIO

LIC. SERGIO VINICIO MORATAYA GARCIA

ASESOR DE TESIS

LIC. SERGIO MORATAYA

TRIBUNAL EXAMINADOR

LIC. SERGIO MORATAYA

LICDA. ARACELLY MÉRIDA

LIC. CARLOS VELASQUEZ

LIC. ELPIDIO GUILLÉN

LIC. NERY GARCÍA

LICDA. MIRIAM YUCUTÉ (Suplente)

Escuela de Ciencias de la Comunicación
Universidad de San Carlos de Guatemala

Guatemala, 27 de octubre de 1999
ECC-1,281-99

Señor
Carlos gustavo Hernández Rustrian
Esc.Ciencias de la Comunicación

Señor estudiante:

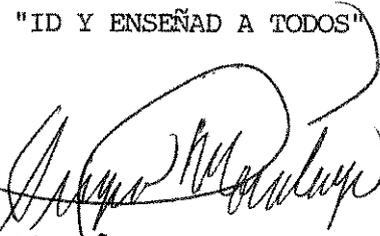
Para su conocimiento y efectos, me permito transcribir lo acordado por Comisión Directiva Paritaria, en el Inciso 2.1 Punto SEGUNDO, del Acta No.35-99 de sesión celebrada el 26 de octubre de 1999.

"SEGUNDO:...2.1:...Comisión Directiva Paritaria ACUERDA: a) Aprobar el texto didáctico titulado: NOTAS DE LITERATURA HISPANOAMERICANA, presentado por el estudiante **CARLOS GUSTAVO HERNANDEZ RUSTRIAN**, Carnet No.9316644, en base al dictamen favorable del Comité Revisor nombrado para el efecto; b) Se autoriza la impresión de dicho texto didáctico; c) Se nombra a los profesionales: Lic. Elpidio Guillén, Nery García, (titulares) y Licda. Miriam Yucuté (suplente), para que con los miembros del Comité revisor, Lic. Sergio Morataya (Presidente), Carlos Velásquez y Aracelly Mérida, integren el Tribunal de Graduación y d) Se autoriza a la Dirección de la Escuela para que fije la fecha del examen de graduación."

Atentamente,

"ID Y ENSEÑAD A TODOS"

Lic. Sergio Morataya
Secretario

SM/rmr

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA
COMUNICACION

Ciudad Universitaria, Zona 12
Guatemala, Centroamérica

Guatemala, 15 de Octubre de 1999

Señores
Comisión Directiva Paritaria
Edificio

Distinguidos Señores:

Atentamente informamos a ustedes que el (la) estudiante _____

Carlos Gustavo Hernández Rustrian

Carnet No. 9316644, ha realizado las correcciones y
recomendaciones a su TEXTO, cuyo título final
es _____

Notas de literatura hispanoamericana
Correspondiente al Programa de Práctica Docente y Elaboración de Textos
Didácticos.

En virtud de lo anterior se emite DICTAMEN FAVORABLE a efecto de que
pueda continuar con el trámite correspondiente.

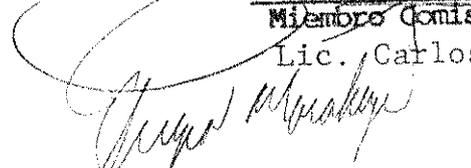
"ID Y ENSEÑAD A TODOS"

Miembro Comisión Revisora
Licda. Aracelly Mérida

Miembro Comisión Revisora
Lic. Carlos Velásquez

Presidente Comisión Revisora
Lic. Sergio Moratava

Licda. Aracelly Mérida
Coord. Comisión de Tesis y Programa
de Práctica Docente.

Escuela de Ciencias de la Comunicación
Universidad de San Carlos de Guatemala

Guatemala, 11 de agosto de 1,999
ECC 878-99

Señor estudiante
Carlos Gustavo Hernández Rustrian
Esc. Ciencias de la Comunicación

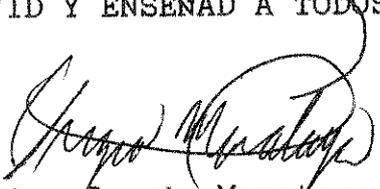
Estimado señor estudiante:

Para su conocimiento y efectos, me permito transcribir lo acordado por Comisión Directiva Paritaria, en el Inciso 2.7, del Punto SEGUNDO, del Acta No. 23-99 de sesión celebrada el 2 de agosto de 1,999.

"SEGUNDO:... 2.7... Comisión Directiva Paritaria, ACUERDA: Autorizar el texto didáctico: NOTAS DIDACTICAS DE LITERATURA HISPANOAMERICANA, del estudiante CARLOS GUSTAVO HERNANDEZ RUSTRIAN, Carnet No. 9316644 y proceder a nombrar a los miembros de la Terna Revisora, para que analicen el trabajo y emitan dictamen correspondiente: Lic. Sergio Morataya, Lic. Carlos Velásquez y Licda. Aracelly Mérida."

Sin otro particular,

"ID Y ENSEÑAD A TODOS"

Lic. Sergio Morataya
Secretario

SM/lm

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA
COMUNICACION

Guatemala, 18 de febrero de 1998
ECC-118-98

Estudiante
Carlos Gustavo Hernández Rustrian
Esc. Ciencias de la Comunicación

Señor estudiante:

Para su conocimiento y efectos me permito transcribir lo acordado por Comisión Directiva Paritaria en el Inciso 2.2, Punto SEGUNDO del Acta No.5-98 de sesión celebrada el 16-2-98.

"SEGUNDO:...2.2:...Comisión Directiva Paritaria ACUERDA: Que en virtud de que el estudiante **CARLOS GUSTAVO HERNANDEZ RUSTRIAN**, Carnet No.9316644, aprobó el EXAMEN DE CAPACIDAD PROFESIONAL, según el Acta No. 1-98, practicado por la Terna integrada por los licenciados Carlos Velásquez, Sergio Morataya y Jairo Alarcón Rodas, en la que consta que obtuvo la nota de OCHENTITRES (83) puntos en el área de Filosófico-literaria, queda autorizado para realizar su PRACTICA DOCENTE en el curso LITERATURA HISPANOAMERICANA, lo que implica la realización paralela de su trabajo de tesis, consistente en un texto didáctico del curso, bajo la asesoría del licenciado Sergio Morataya, titular del curso."

Atentamente.

"DID Y ENSEÑAR A TODOS"

Miriam Yucuté
Licda. Miriam Yucuté
Secretaria

MY/rmr
cc. tesis
cc. Lic. Sergio Morataya

Contenido

	Página
Prólogo	1
Objetivos de aprendizaje.....	5
Capítulo I	
De nuestra parte.....	9
La vida en las altas culturas.....	10
La trascendencia del arte en las altas culturas.....	10
Preferencia de la literatura oral sobre la escrita.....	11
Géneros literarios prehispánicos.....	13
Análisis literario del Popol Vuh.....	16
El espíritu indígena.....	18
Bibliografía.....	19
Ejercicios.....	20
Capítulo II	
La contraparte.....	21
Unidad de la lengua castellana.....	21
El siglo XV.....	22
El renacimiento.....	22
El siglo XVI.....	23
La asceticomística.....	24
Novelas de caballería.....	25
Bibliografía.....	27
Ejercicios.....	27
Capítulo III	
La crónica de un descubrimiento no anunciado.....	29
Elementos intrínsecos en las crónicas.....	30
Influencia de las novelas de caballería.....	30
Elemento religioso.....	31
Elemento de conocimiento: geográfico, social, político y religioso.....	32
Bibliografía.....	34
Ejercicios.....	34

Capítulo IV

La fusión.....	35
El barroco.....	35
La esencia del barroco.....	35
Las dos principales escuelas barrocas.....	37
El barroco americano.....	38
¿Es sor Juana Inés de la Cruz la primer feminista americana?.....	40
Bibliografía.....	43
Ejercicios.....	44

Capítulo V

La vorágine del siglo XIX.....	45
El neoclasicismo.....	46
Las reglas neoclásicas.....	46
Una obra bajo la sombra.....	47
Antesala intelectual independentista.....	48
Recursos estilísticos.....	48
El recurso natural en Landivar y Bello.....	49
Bibliografía.....	51
Ejercicios.....	51

Capítulo VI

Romántica libertad.....	53
Fundamentos del romanticismo (el yo).....	53
El entorno de la obra.....	54
El amor.....	54
División del romanticismo americano.....	55
María: la elegía utópica de Isaacs.....	57
Bibliografía.....	59
Ejercicios.....	60

Capítulo VII

Un realismo natural.....	61
El realismo costumbrista americano.....	62
Batres Montúfar un romántico satírico.....	63

Naturalismo.....	65
El "laboratorio" del escritor naturalista.....	65
América campo fértil del naturalismo.....	65
Bibliografía.....	67
Ejercicios.....	67

Capítulo VIII

En busca del moderno sueño azul.....	69
Influencias.....	69
El modernismo preciosista.....	70
El modernismo mundonovista.....	70
La esencia del modernismo.....	71
Las dos generaciones modernistas.....	72
Géneros desarrollados en el modernismo.....	72
Los "prematuros" de la primera generación.....	73
El significado del color azul en el arte.....	74
Principales poetas y ensayistas del modernismo.....	75
Los cuentos psicozoologicos de Rafael Arévalo Martínez.....	77
Bibliografía.....	78
Ejercicios.....	79

Capítulo IX

Entre una y otra.....	81
Esencia del posmodernismo.....	81
Las temáticas posmodernistas.....	82
La mujer en el posmodernismo hispanoamericano.....	82
Bibliografía.....	85
Ejercicios.....	85

Capítulo X

Avanzada sobre el límite.....	87
Esencia y temática vanguardista.....	87
Algunas escuelas vanguardistas.....	89
Esbozos de Neruda.....	91
Esquema de la narrativa vanguardista.....	92
El hombre de maíz: Miguel Angel Asturias.....	93

El mundo de Borges.....	94
Bibliografía.....	95
Ejercicios.....	96

Capítulo XI

Crash ...pum...boom... nueva novela latinoamericana.....	97
Las enmiendas literarias.....	98
La realidad vista desde la imaginación.....	99
El Macondo de los cien años.....	100
El cuento hispanoamericano.....	102
Características básicas.....	102
Escenario de los cuentos de Juan Rulfo.....	103
Técnica narrativa.....	103
El inicio de lo fantástico: Julio Cortázar.....	104
Bibliografía.....	106
Ejercicios.....	107

Capítulo XII

Notas sueltas.....	109
Herencia del boom.....	109
La antiliteratura.....	110
Sociedad y literatura.....	111
El hombre como víctima y victimario en la literatura.....	115
La tapa al pomo.....	121
Bibliografía.....	122
Ejercicios.....	123

Prólogo

En sociedad actual, pragmática y estereotipada, la palabra literatura es tomada como sinónimo de aburrimiento o bostezo. En los corredores universitarios se ve tan peyorativamente a la literatura que pareciese que de un solo golpe (o bostezo) quedara reducida o anulada su importante participación en la cultura real de un pueblo.

Lastimosamente han contribuido a tal "degradación prejuiciosa" de la literatura, docentes con programas rígidos, anacrónicos, cargados de demasiadas "ínfulas poéticas" y con una seriedad de sepulcro.

El libro de texto que ahora se presenta busca dinamizar y presentar una postura propia de todo el proceso literario que se ha vivido en Hispanoamérica y el papel fundamental que han tenido las diferentes escuelas o tendencias en la vida social de los diversos países que la componen.

El problema básico con el que se encuentran los textos sobre Literatura Hispanoamericana es la poca prestancia de parte de un lector cada vez más "globalizado"(esto va desde el uso de la tecnología, hasta la forma de vestir, reír, o extirparse un barro) y que muestra un enorme desapego por buscar su interiorización y una personalidad propia. Cualidades que a lo largo de la historia se ha comprobado posee la literatura.

En el presente libro de texto se presenta el proceso literario hispanoamericano por medio de una estructura cronológica que permite desglosar por etapas las distintas escuelas o tendencias literarias desarrolladas en Hispanoamérica. Esta estructura cronológica ha sido utilizada por distintos autores con anterioridad entre los que cabe mencionar a Alfredo Veirave, Valbuena Briones y Liano Dante.

Al presentar la esencia del movimiento y sus principales cultivadores se cumple con el plano didáctico de la obra; pero para contrarrestar esa apatía por la historia literaria hispanoamericana, se presentan esos literatos u obras representativas, analizadas desde diversas perspectivas: como el paradigma feminista de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, la posible influencia de las drogas en las crónicas de conquista o el simbolismo del azul en el modernismo; entre otros.

Se busca en lo posible evitar el ahondamiento en cuestiones biográficas de los diversos literatos hispanoamericanos, para no caer a un plano puramente descriptivo monótono. Así mismo se hace referencia de obras y autores que por su antigüedad o discontinuidad, solo mediante anteriores trabajos sobre literatura hispanoamericana y diversas condensaciones de las obras ha sido posible recopilar y analizar.

El "sentimiento de exclusión" que en un momento determinado puede llegar a experimentar el lector, es de los principales responsables de la poca apetencia de este por todo texto referente a literatura. El papel pasivo de simple espectador del lector, cuya única función se reduce a estudiar la vida y obras de los diversos literatos, hace que este les vea como seres ajenos de extraño pensar y sentir. Tomando finalmente a la obra literaria como algo impositivo que se debe estudiar por un punteo establecido, ya que en ningún momento intima con el sentimiento o esencia de la misma.

En esta obra se buscará la eliminación de ese "sentimiento de exclusión", con la creación de un Lector- autor. Basado en que solo mediante un conocimiento dinámico, que propicie una creación propia, el lector obtendrá una experiencia vivencial e intimista con las diferentes tendencias que se han desarrollado en la literatura hispanoamericana.

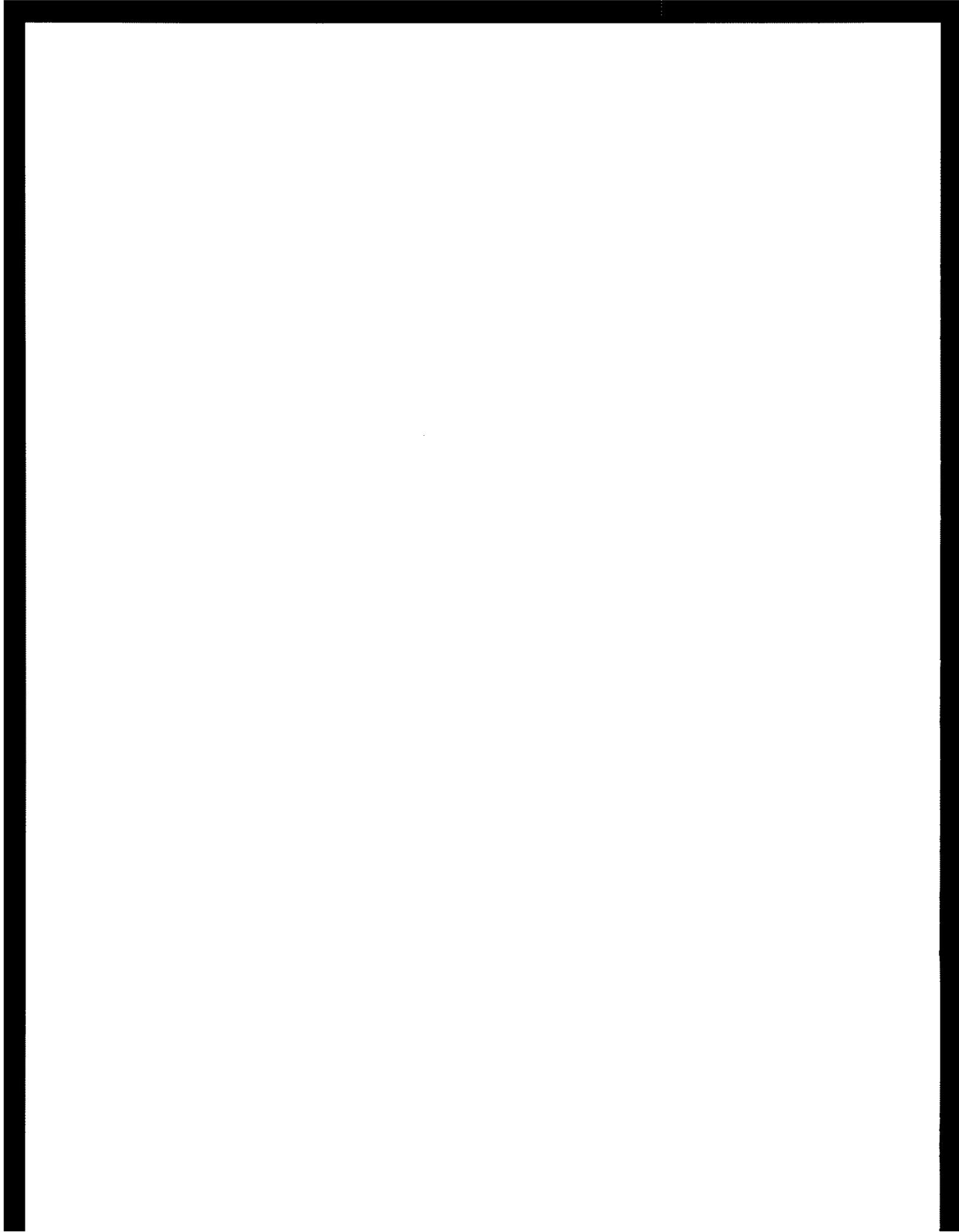
Al lector normalmente se le ofrece una serie de cuestionarios básicos (en casos hasta ofensivos contra su inteligencia, en el que se limitan a contestar fechas de nacimiento, nombres de obras, talla de la ropa interior del escritor etc.) con preguntas cerradas y tediosas en las que la función de lector se limita a retroceder a cada interrogante hacia las páginas que tratan sobre el tema en cuestión.

Con la participación de un lector – autor, este libro pretende no sólo cumplir con su fin didáctico, sino crear en el receptor un gusto por la literatura, partiendo del intimismo que este haya experimentado en el desarrollo de los ejercicios de cada capítulo.

Se ofrece al inicio del texto los objetivos que se pretende alcance el lector con la lectura de la presente obra.

Estas notas de literatura hispanoamericana buscan ser el refuerzo propicio para el conocimiento intimista del lector con uno de los grandes tesoros pertenecientes a la humanidad: La literatura.

24/ Mayo / 1999.

Objetivos

Capítulo No. 1

Al finalizar este capítulo el lector establecerá por medio de hechos concretos (es decir extractos de las obras) la paridad o disparidad de la literatura prehispánica, en sus distintos géneros literarios, con la desarrollada en el resto del mundo.

Capítulo No. 2

Al finalizar este capítulo el estudiante conocerá la literatura practicada en España durante el proceso de descubrimiento y conquista de América y determinará el grado de asimilación e influencia que dichas tendencias tuvieron en suelo americano durante el periodo de castellanización.

Capítulo No. 3

Al finalizar este capítulo el estudiante tendrá el conocimiento de los diversos componentes sociales-literarios que mayor influencia tuvieron en la creación de las diversas crónicas de la conquista y descubrimiento de América.

Capítulo No. 4

Al finalizar este capítulo el lector reconocerá al barroco como el primer fruto literario a tener en consideración de la fusión de las culturas americana y española.

Capítulo No. 5

Al finalizar este capítulo el estudiante estará en capacidad de analizar la influencia decisiva que tuvieron los movimientos literarios de inicios y mediados del siglo XIX en la consecución de la independencia de las diferentes naciones del continente americano.

Capítulo No. 6

Al finalizar este capítulo el estudiante podrá analizar desde el plano social, sentimental e idealista la producción literaria creada durante el romanticismo.

Capítulo No. 7

Al finalizar este capítulo el lector conocerá el grado álgido que alcanzó la crítica social en el realismo y el naturalismo literario por medio del manejo psicológico que de sus personajes hicieron los autores.

Capítulo No. 8

Al finalizar este capítulo el estudiante estará en capacidad de conocer y diferenciar el modernismo literario desde sus perspectivas preciosista y mundonovista a fin que el lector observe la dualidad albergada en el escritor modernista.

Capitulo No. 9

Al finalizar este capítulo el estudiante conocerá el grado de madurez literario que alcanza la literatura femenina en el periodo posmodernista.

Capitulo No. 10

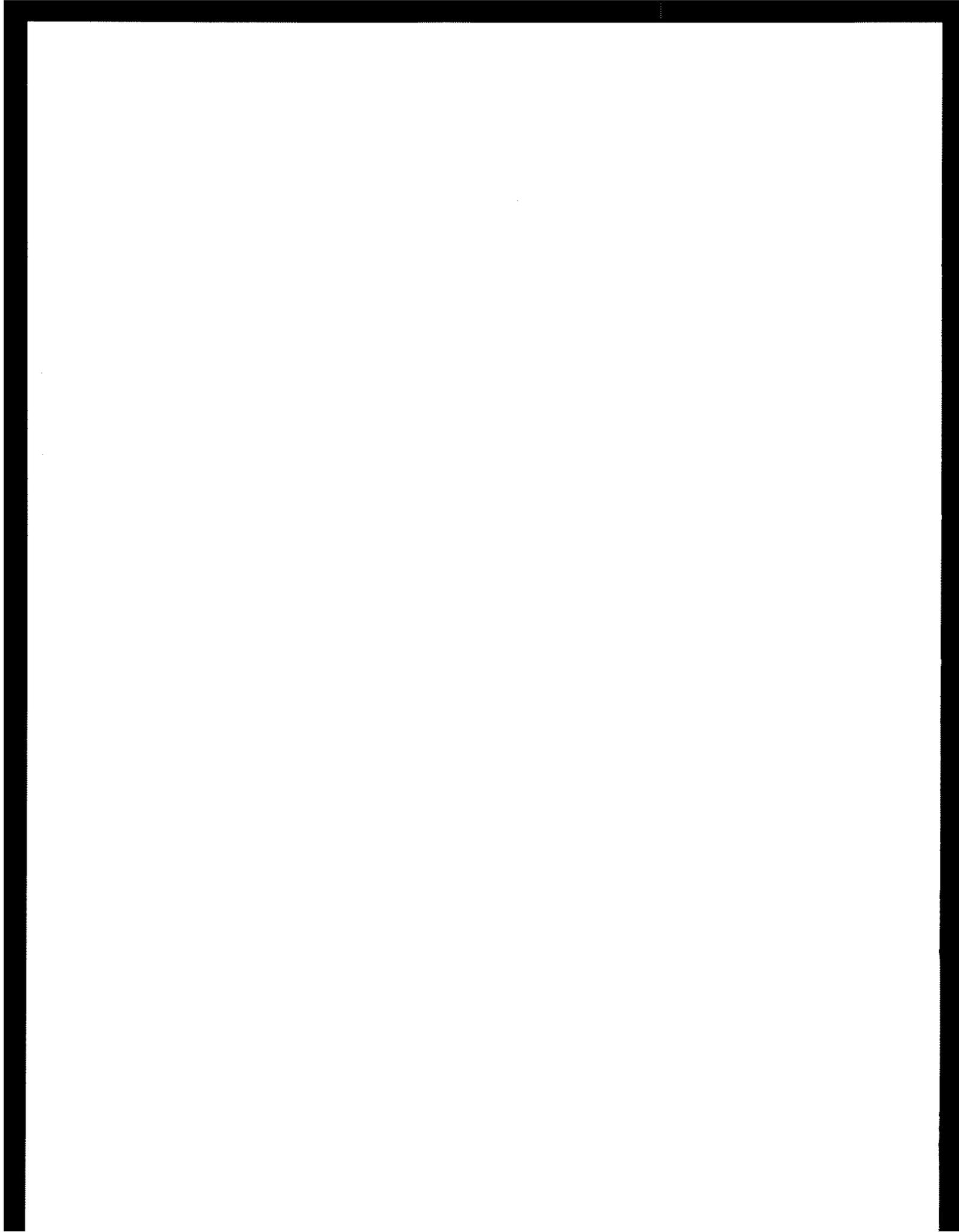
Al finalizar este capítulo el lector estará en capacidad de conocer y cuestionar el anarquismo con el se condujeron muchas de las escuelas vanguardistas y si realmente plantearon una propuesta clara y concreta en sus líneas.

Capitulo No. 11

Al finalizar este capítulo el estudiante considerara la plena madurez de las letras hispanoamericanas a partir de la nueva novela latinoamericana y la cuentística desarrollada en el denominado Boom latinoamericano.

Capitulo No. 12

Al finalizar este capítulo el lector estará en capacidad de cuestionar si las secuelas del Boom literario persisten en las letras hispanoamericanas contemporáneas.

Capítulo I

De nuestra parte

El continente americano albergaba en tiempos prehispánicos, a gran diversidad de grupos que acampaban a lo largo de su territorio. En esas civilizaciones el arte fungía un papel fundamental y más allá de una expresión aislada, el arte acarreaba fundamentos esenciales para aquellos pueblos, como la vida o la muerte.

No se debe globalizar en todos los pueblos amerindios ese deseo de fomentar un arte que elevara su nivel cultural. Es erróneo el pretender tal afirmación, pues es bien sabido que fueron las denominadas **Altas culturas** quienes dieron cabida a dichas actividades en un nivel considerable y no esporádicamente.

Entre las culturas enraizadas en lo que hoy es América latina, sobresalen por su complejidad y elevado grado de conocimiento tanto científico como artístico, Los Mayas, asentados en Guatemala y el Yucatán; Los Aztecas, en México y los Incas, en el Perú.

Al contrario de otros pueblos que daban prioridad solamente a actividades de satisfacción inmediata, como la caza o la agricultura, las **Altas culturas** compaginaban dichas actividades con otras de carácter científico que elevaran su nivel de conocimiento del entorno inmediato o del universo mismo.

En los Mayas el estudio astronómico les brindó dos calendarios y una numeración propia, en la que se demuestra su gran nivel de abstracción con el conocimiento del cero matemático.

La vida en las altas culturas

En el orden artístico el pueblo Azteca se destaca por los ideogramas. En ellos hacen referencia a temas religiosos, mágicos o cronológicos de algún estado en su historia comunitaria o de algún gobernante en particular.

Hoy día sigue impresionando la famosa ciclópea de los Incas. Piedras gigantescas ensambladas sin cemento alguno, como las del muro de Sacsahuamán, en las que arte y religiosidad se unen en magnánima manifestación artística.

Varios arqueólogos consideran la arquitectura Maya denominada "Arco falso", como una de las más completas y hermosas de la antigüedad.

El fundamento artístico desde la perspectiva de estas culturas alcanza el umbral religioso. Sirviendo para que unido al conocimiento exterior, el hombre amerindio conociese su vida interna y espiritual. Adentrándose en el conocimiento de sí mismo, el artista lograría una forma de expresión que identificara a todo un pueblo en su orden social, artístico y religioso.

En el orden socioeconómico, la tierra pertenecía al estado y era explotada en régimen de colectividad; la economía prehispanica se sustentaba en el cultivo de plantas agrícolas, siendo el maíz el elemento más importante.

La sociedad se dividía de acuerdo a clanes patriarcales en: Nobles, comerciantes, pueblo y esclavos.

La trascendencia del arte en las altas culturas

La "holgura" económica de las Altas culturas daba cabida a diversas manifestaciones artísticas, ya que sus exponentes contaban con la solvencia de vida otorgada por el estado. Ejemplo son los centros ceremoniales de Texcoco y Tenochtitlán, en los que existían casas de danza y canto donde vivían bajo el amparo de los señores del imperio, poetas, músicos y bailarines.

Es importante reparar en lo intrínseco de un arte trascendente con una economía solvente. Los pueblos Maya, Azteca e Inca lograron una solvencia tal que generó un vasto legado artístico; algo que no fue de la partida del resto de pueblos amerindios con los que se evidencia una marcada disparidad cultural.

Preferencia de la literatura oral sobre la escrita

Con los diversos estudios etnográficos, como los realizados por Demetrio Sodi (1) o Cadogán León (2) se ha podido constatar que los pueblos prehispánicos no desconocían la escritura en su forma arcaica (la escritura jeroglífica Maya da fe de eso); pero fue el medio oral el preferido para la transmisión de su obra literaria.

Una posible causa por la que hoy día no se cuenta más que con una ínfima cantidad de escritos prehispánicos, sería la destrucción masiva de documentos que se realizó durante la conquista. Por lo que esa aparente preferencia por la transmisión oral no es otra cosa más que el resultado de dicha acción destructiva. Otra hipótesis sería considerar la postura lógica de todo pueblo derrotado para el que es más fácil y seguro transmitir ideas y creencias propias sin un objeto físico que denuncie tal acción posiblemente contrapuesta, como en este caso, a la visión dogmática del conquistador.

(1) Sodi Demetrio, 1967: La literatura de los Mayas. México. Editorial Joaquín Mortíz.

(2) Cadogán León, 1970: Literatura de los Guaraníes. México. Editorial Joaquín Mortíz.

Sin embargo los estudios hechos por Demetrio Sodi indican una preferencia por la transmisión oral literaria en estos pueblos con anterioridad a la conquista: "En cambio, la escritura Maya prehispánica solo ha sido descifrada en partes. En lo que más se ha profundizado es en la escritura matemática y cronológica, pero la escritura literaria permanece casi del todo desconocida". (1)

Queda entonces buscar si la preferencia oral esta sustentada sobre la base temática abordada por los literatos en sus obras. Tomando como punto de partida la visión cosmogónica muy análoga en la mayoría de los pueblos prehispánicos, la cual gira en torno a divinidades creadoras o magias supremas, la transmisión oral de tales creencias se prestaba más que un escrito.

El orador a través de la elocuencia y fervor del lenguaje kinesico podía ensalzar las cualidades de los dioses, acuñando expresiones alegóricas, acaparando la atención y persuadiendo al receptor de la existencia y por ende adoración de tales divinidades.

Recordemos la importancia de la religión en la vida socioeconómica de aquellas naciones, en las que el arte fungía como medio ideal para la preservación de la religiosidad del grupo.

(1) Sodi, Demetrio, 1967: La literatura de los Mayas. México. Editorial Joaquín Mortiz.

El problema para la literatura prehispánica de transmisión oral, era su irremediable deformación con el paso del tiempo ya fuese por olvido, actualizaciones o bien conveniencias del orador o un grupo en particular. Muchas de estas historias eran narradas en fiestas o reuniones familiares por un orador establecido, como el caso de los amautas en el imperio Inca.

Géneros literarios prehispánicos

Muchas obras literarias guardan los criterios establecidos en occidente para ser considerados dentro de un genero determinado. Divididos de la forma siguiente:

Poesía. El constante anonimato de autor

Asociada al canto y la música alcanza parámetros de inigualable belleza y profundidad. Las constantes del poeta amerindio son: la desesperanza, el dolor y la muerte. El gran nivel subjetivo de la obra poética puede ser la razón del constante anonimato en los diversos escritos de ese género encontrados. Como este poema tomado de los Cantares Mexicanos:

Por segunda vez no venimos a la tierra
Príncipes Chichimecas
¡ Gocemos!
¿ Llevamos nuestras flores a la muerte?
Solamente prestadas las tenemos. (1)

(1) Picón Salas, Mariano, 1973: De la conquista a la independencia: tres siglos de historia cultural. México. Fondo de cultura económica.

Como se observa en el anterior poema el autor cuestiona directamente a los príncipes, exigiendo una apertura ante su pensar, presumiblemente contrario al de aquellos, algo probable considerando el carácter divino que algunos gobernantes junto a la clase sacerdotal proclamaban para sí. Es deducible que escritos como el anterior, que cuestionan directamente esa condición divina y eterna de sus guías, podía acarrearle problemas con las altas esferas de gobierno o con la clase sacerdotal (sinónimos en muchos casos).

De las piezas literarias encontradas por los cronistas y que poseen nombre de autor algunas pertenecen al Rey Netzahualcóyotl de Tezcuco, aliado de Moctezuma I, y al soberano Inca Pachacutí. Ambos con bellas composiciones poéticas; pero a la vez con el poder suficiente en sus pueblos, como para estampar la firma en sus obras sin temor alguno.

Otra alternativa sería un arte comunitario en el que no importaba el nombre del autor, sino la región con sus costumbres y creencias que la obra representaba.

Aunque era el tema elegíaco el preferido en la poesía prehispánica, se cultivaron también temas didácticos, cosmogónicos, familiares, de cultivo y otros.

En los Incas, los Amautas (consejeros y filósofos) preparaban el "Aymoray", para fiestas agrícolas; "El Haylle" para cantos heroicos; "El Jaravi" temas tristes sentimentales y "El Urpi" donde el amor era la principal inspiración.

En los anteriores estilos poéticos andinos la característica que los une es el diálogo entre la voz del poeta y el coro. La mayoría en lengua Quechua ofrecen combinaciones desde trisílabos hasta eneasílabos.

La poesía prehispánica, especialmente la lírica, con su sensibilidad elegíaca mantiene los tópicos desarrollados en la literatura universal de su tiempo y aun de nuestros días.

Dramaturgia

Los diversos pueblos utilizaban la representación escénica para dar realce a sus celebraciones comunitarias, ya fuesen religiosas o agrícolas. Fue uno de los géneros preferidos en su expresión artística.

Tenían su fundamento en ritos ceremoniales y cultos a divinidades. Por lo que las representaciones eran montadas con toda magnificencia y en medio de un misticismo dramático, convirtiendo a cada uno de los actos en una solemne invocación.

Las representaciones teatrales no quedaban reducidas a los parlamentos de los actores; si no eran acompañadas de danza y cantos distintivos por parte de toda la general.

En el Ollantay de lengua Quechua, se ejecutan las reglas fundamentales del arte escénico: se mantiene la unidad de acción, se crea la variedad de personaje y parlamento y se mantiene la armonía en el transcurso de la obra.

El Rabinal Achí (el señor de Rabinal) del pueblo Maya Quiché; encontrada gracias al etnógrafo francés Carlos Esteban Brasseur de Bourbourg a mediados del siglo XIX y traducida al español por el escritor guatemalteco Luis Cardoza y Aragón, es una muestra del adelanto en la dramaturgia precolombina.

Está dividida en cuatro actos y se clasifica por su contenido de danza y música que se conjugan con diálogos y cantos, dentro de la categoría de ballet- drama. Intervienen más de treinta personajes, lo que hace impresionante su puesta en escena.

La épica

Género en que se mezclan expresiones históricas y religiosas. Mitos y leyendas ancestrales acampan al lado de los dioses creadores de los diversos pueblos prehispánicos. Se trata de un género épico "invertido" por el cambio del orden regular en el significado de los conceptos.

Cada nación precolombina muestra una figura representativa en su arte, desde la cual emana la fuerza y poder del pueblo. Por ejemplo Viracocha en el pueblo Inca o Quetzacoatl en el imperio Azteca, responsables ambos de la creación y evolución de sus respectivos pueblos.

El género épico ofrece la historia evolutiva de los pueblos americanos en los que la religión marcha intrínsecamente con su desarrollo histórico. Se escribió tras la llegada de los españoles. Por ejemplo el Memorial de Tecpán Atitlán, del pueblo Cackchiquel, donde origen, triunfos y derrotas históricas son asimismo un esotérico compendio religioso.

Se piensa fue escrito a mediados del siglo XVI por indígenas instruidos en la escritura moderna; encontrado y traducido por Juan Gavarrete en 1844, la obra se divide en cuatro partes:

A) La historia del proceso B) La parte legendaria. En estas dos partes se habla del génesis Cackchiquel, existiendo gran analogía con el Popol Vuh, en el estilo literario y en el contenido mitológico así como en el simbolismo del maíz. La piedra obsidiana es el oráculo del pueblo; C) La parte cronológica D) La parte genealógica. Ofrecen datos sobre diversas etapas del pueblo, así como la formación de familias y castas sociales.

Análisis literario del Popol Vuh

Esta obra es considerada como la más completa y conocida de la compilación literaria de las culturas prehispánicas de las que se tiene conocimiento. Es por ello que en la presente obra se ofrece un análisis literario básico horizontal, que permita al lector el conocimiento en organización de contenido, marcos referenciales y aspectos formales del Popol Vuh.

Título

Popol Vuh: Libro de la comunidad. Nombre dado por el abate francés Carlos Brasseur al traducirlo a su idioma.

Organización del contenido

Prehistoria de la cultura Quiché: Creación del mundo y el hombre imperfecto. Hasta alcanzar su perfección en sabiduría e inteligencia. Aventuras mitológicas de dioses mayores y menores en fábulas con animales y fuerzas naturales.

Historia de la cultura Quiché: Ofrece nombres de reyes y sacerdotes, los cuales organizan el éxodo después de la caída del viejo imperio Maya. La división del pueblo en 24 "casas grandes" y nombres de los pueblos fundados.

Tema central: Creación y evolución del pueblo Quiché.

Tema secundario: Lucha entre el bien y el mal, la inteligencia y la ignorancia. Lucha entre Hunahpú e Ixbalanque y los señores de Xibalbá.

Genero literario: Épico

Personaje principal: El pueblo Quiché, que a lo largo de la obra devela los misterios de su creación y evolución hasta llegar a un desarrollo como nación.

Secundarios: Los Dioses que caminan tácitamente en cada una de las etapas del pueblo. Hunahpú e Ixbalanque y los señores de Xibalbá.

Marcos referenciales

Geográfico: A pesar de los constantes traslados del pueblo Quiché, al inicio de la obra se indica que son las historias de un lugar llamado Quiché "tierra de muchos arboles" las que se relatan en la misma.

Histórico: A través de las costumbres y avance social se observan dos etapas: 1) Mayas y Quichés configuraban una unidad 2) Bifurcación entre ambas culturas.

Social: En la primera etapa se atraviesa por el periodo matriarcal. Depende de la mujer el sustento como centro de vida del pueblo. El símbolo icónico de esa etapa es Ixmucané. A partir del episodio en que Hunahpú e Ixbalanque vengan la muerte de sus padres se pasa a la etapa patriarcal, Ixmucané pasa a segundo plano.

Político: Se hace alusión a la clase sacerdotal hereditaria, única con el poder de llegar a ejercer el doble cargo de jefe espiritual y político del pueblo.

Aspectos formales

Lenguaje: unión de lenguaje simbólico con términos esotéricos.

Estilo: Semejante al de la Biblia hebreo- cristiana en el uso de oraciones desiderativas e imperativas: ¡ Hágase así! Y en la presencia de vocativos: ¿ qué deben dar las tribus, ¡oh Tohil ! Que han venido a pedir tu fuego?

Recursos estilísticos: se utiliza continuamente la metáfora, la hipérbole, la alegoría y otros.

Escritura: Escrito en prosa, utiliza con gran profusión el discurso directo a través del diálogo entre sus personajes.

Aunque en la obra se habla de otro libro anterior a este, el Popol Vuh es la real memoria colectiva del pueblo Quiché. El origen oral de la obra es la posible causa de la frecuente falta de unidad en sus relatos y la oscuridad de varios pasajes.

El espíritu indígena

Se observa una inspiración literaria basada en la lucha constante entre la vida y la muerte. En la visión del literato aborigen se encuentra una lúgubre esperanza de vida, en la que el porvenir no es sino causa de desasosiego ¿premonición?. Se inspira así también en la naturaleza, que con su inmensidad le envuelve haciéndole más pequeño e insignificante ante lo eterno. La melancolía, la fatalidad y la adoración a divinidades en las que busca mitigar su dolor por un mundo hostil y adverso, dan origen a una literatura donde lo real y lo ilusorio se funden en bellas expresiones literarias.

Lloro y me aflijo, cuando recuerdo
Que dejaremos las bellas flores, los bellos cantos;
... no por segunda vez serán engendrados,
no por segunda vez serán hechos hijos
y ya están a punto de salir de la tierra.
¿Dónde ha de vivir este corazón mío?
¡Dónde será mi casa? ¿Dónde mi mansión duradera?
Ah, sufro desamparo en la tierra. (1)

(1) Picón Salas, Mariano, 1973: De la conquista a la independencia: tres siglos de historia cultural. México. Fondo de Cultura Económica.

Bibliografía básica del capítulo primero

Adams, Richard: Orígenes de la civilización Maya.
1974, Guatemala, Fondo de cultura.

Cadogán León: Literatura de los Guaraníes
1970, México, Editorial Joaquín Mortiz,

Merino, Ignacio: La representación de los mitos. 1982,
España, en el "publico" No. 78.

Picón Salas, Mariano: De la conquista a la independencia tres siglos
de cultura. 1973, México, Fondo de cultura económico.

Recinos Adrián: El Popol Vuh, las antiguas tradiciones del quiché
Versión y traducción. 1988, Guatemala, Piedra Santa.

Sodi, Demetrio: La literatura de los Mayas
1967, México, editorial Joaquín Mortiz.

Tompson Eric: Grandeza y decadencia de los Mayas.
1969, México, Fondo de cultura.

Ejercicios

1) tomando como parámetro el poema ofrecido en la pagina 14, analice si en el siguiente poema del escritor guatemalteco contemporáneo Humberto Ak'abal se mantiene el espíritu indígena prehispánico:

Saqué de mi cabeza tu nombre
Y lo dejé perdido en el monte
Lo recogió el aire y agarró camino
Y yo comencé a olvidar.

Saqué de mi cabeza tu nombre
De repente chocó contra los pellazos y regresó de rebote
La lluvia se puso a cantar
Y tu nombre me llegó llorando.

2) Realice un análisis comparativo horizontal, entre la cita del Popol Vuh que se ofrece a continuación: "- ¡ hágase así! ¡ Que se llene el vacío! ¡ Que esta agua se retire y desocupe (el espacio) que surja la tierra y que se afirme! Así dijeron -". Con el capítulo 1 versículo 9, del libro del génesis de la Biblia Cristiana.

3) Qué diferencias encuentra entre la cita del génesis que se ofrece a continuación: "dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra..." con el capítulo II del Popol Vuh.

4) Elabore un poema utilizando elementos naturales o autóctonos de su región y analice al final si guardó semejanza con el espíritu indígena prehispánico.

Capítulo II

La contraparte

La literatura americana, es el resultado del choque entre dos culturas diferentes que se enlazaron creando una nueva. Si bien excluyó algunas premisas de sus engendradoras, guardó varios elementos de ambas las que fundió en una expresión propia que se ha consolidado con el paso de los siglos.

En este capítulo se hará una reseña de la literatura en boga de la España de la conquista y colonización. Por ser esa nación el otro elemento o la contraparte de la literatura americana.

Unidad de la lengua castellana

La entronización definitiva del castellano se venía pretendiendo desde siglos antes. Por ejemplo, en el siglo XIII, Alfonso X, el sabio, junto a varios colaboradores, le dio gran maleabilidad al castellano con la traducción y compilación de obras orientales científicas y culturales. Consigue uniformizar el estilo lingüístico y literario difundiendo ampliamente las obras clásicas más reconocidas.

Con el humanista Antonio de Nebrija (1441-1522) y su obra: *Arte de la lengua castellana*, primera gramática impresa en 1492, se crea un paradigma para la lengua castellana con normas que fijaron definitivamente su estructura. Aplica a una lengua vulgar el estudio reservado a lenguas clásicas como el latín o el griego.

La promulgación del castellano se benefició con el descubrimiento de América y la supremacía del reino de Castilla en la península ibérica.

El siglo XV

España busca salir de la temática medieval que por mucho tiempo ha predominado en sus letras. El punto de inspiración para la generación medieval se da con la aparición del anónimo *El cantar del Mío Cid*, primer cantar de gesta en castellano (1140) obra en la que se narran las aventuras históricas del legendario personaje caballeresco.

Los romances: Son composiciones poéticas de origen anónimo y popular, escritos en prosa o verso, de temática variada, sobresaliendo las aventuras de amor. Están compuestos por una serie ilimitada de versos octosílabos en los que sólo riman los pares en asonante.

Los primeros romances por escrito (romances viejos) se encontraron en el siglo XV; aunque se sabe de la anterior existencia de romances de tradición oral.

Cuando el romance posee menos de ocho sílabas recibe los nombres de "endecha" (si los versos constan de siete sílabas) y "romancillo" si tiene menos de siete. Los romances más populares son:

Heroico) consta de versos de once sílabas.

Histórico) Evocan el pasado.

Fronterizos) tratan de las luchas entre Moros y cristianos.

Novelescos o de fantasía) Son la base de la literatura culta española.

El renacimiento

Abogaba en que era el hombre la medida de todas las cosas junto a su melancolía y amores platónicos. Se estimula la aparición de obras bucólicas exaltando a la naturaleza. Estos elementos cambian no solo el contenido de la literatura sino su forma. En la poesía se da preferencia al endecasílabo.

En este periodo la religión, centro de la conciencia medieval, se humaniza, se acerca más al hombre y éste pasa a ser el centro de interés de la creación artística; lo cual repercutió en los ordenes de la vida social y política de su tiempo.

En España no se dio una ruptura tajante con la temática medieval como en el resto de Europa. Junto al renacimiento se continuaron abrazando géneros propios del país, como los romances o los libros de caballería.

Jorge Manrique (1440-1479) es el más grande exponente de la literatura prerrenacentista. Su elegía, *Coplas a la muerte del maestro D. Rodrigo*, escrita a su padre, es considerada una de las obras maestras de la poesía española de todos los tiempos. También se le conoce la obra *Cancionero*.

La influencia de Petrarca (1304-1374) fue decisiva en el renacimiento literario español. Las influencias italianas y clásicas se marcan en las obras de escritores como Juan de Mena (1411-1456): *El laberinto de la fortuna o las trescientas*; *Lo claro oscuro*.

El amor como motor del universo o la suprema finalidad (bases de la doctrina platónica, de gran apetencia en el renacimiento) se brindan en la obra en sonetos, églogas, elegías y canciones del escritor Garcilaso de la Vega (1503-1536) que con sentimiento perfecciona el endecasílabo que Juan Boscán adaptara de Italia.

El siglo XVI

Existen en ese siglo obras que forman tras de sí tendencias nuevas de avasallante auge por lo original de su trama y personajes. Un claro ejemplo es, *El Lazarillo de Tormes* (1554). Pionera del género picaresco en occidente. Basada en su originalidad marca un hito en la sociedad literaria española. No se cuenta con el dato exacto de su origen, el cual divaga entre 1525 y 1550. Asimismo, se atribuye la autoría tanto a Sebastián de Horozco (h.1510-1580) como a Diego Hurtado de Mendoza (1503-1575). Generalmente se le considera una obra anónima.

La obra es un relato autobiográfico del joven marginado Lázaro, quien narra las diferentes facetas de su existencia buscando ganarse el sustento diario. En dichas etapas que a vivido sus diversos amos, le han instruido en el aprendizaje de la vida, cada uno con su muy peculiar forma de ver la misma.

Esta obra presenta moldes muy característicos y hasta contradictorios al idealismo renacentista. Se caracteriza fundamentalmente por su realismo y expresividad (que ya anuncia el barroco) en las que el pícaro justifica sus fechorías en nombre de una sociedad hipócrita y egoísta.

La otra clásica del siglo XVI (a pesar que fue escrita y estrenada en los dos últimos años del siglo XV) es La celestina de Fernando Rojas, tiene en su trama y en la fuerza de sus personajes el "as" de su éxito. Escrita en forma de pieza dramática tiene como tema central el desdichado amor entre Calisto y Melibea quienes encuentran en la Celestina a la fiel mediadora de su pasión; pero no es una simple historia de amor (lo de simple no es peyorativamente) sino se reviste de tintes cómicos a muchos pasajes de la obra lo que la convierte en una tragicomedia original.

La asceticomística

Es otro género literario propio de España que se desarrolla a mediados del siglo XVI. Sus principales postulados son: la oposición a todo culto grandilocuente y lleno de boato y la búsqueda de contacto intimista y ascético con Dios.

Desglosaremos los términos para un mejor conocimiento de los mismos:

Ascética: Prácticas que desarrolla el cristiano para la purificación del cuerpo y alma. Como: penitencias, ayunos, mortificación y otros.

Mística: Estado extraordinario y dádivo de comunicación entre Dios y el alma. Es la parte intangible del hombre, como los sentimientos o el amor.

Influencias de la asceticomística: La Erasmista derivada de las doctrinas del sacerdote y filósofo holandés Erasmo de Rotterdam (el elogio de la locura) quien introduce valores del humanismo a la tradición cristiana; la otra influencia viene de los Alumbrados; ambas corrientes desde su distinta posición buscan reformar los abusos y la corrupción que imperaba en el seno de la iglesia.

Entre los escritores destacados de este género destacan Fray Luis de Granada (1504-1588) Ascético español que, basándose en la naturaleza, pretende reflejar al lector la inmensidad de Dios: **Introducción del símbolo de la fe.**

La transmisión didáctica del mensaje espiritual por medio de letras elevadas y precisas, llenas de afecto y cotidianeidad, las encontramos en Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada - Santa Teresa de Jesús- (1515-1582) Su tenacidad y pasión religiosa se reflejan en sus diversas obras en prosa y verso. En *Las moradas o castillo interior*, utiliza el recurso de la alegoría para representar el alma como un castillo lleno de habitaciones poseedoras cada una de los más diversos sentimientos humanos y divinos.

Juan de Yepes y Alvarez - San Juan de la Cruz- (1542-1591) Es el gran intelectual del misticismo. La sugestión misteriosa de sus poesías líricas, delata el uso de recursos poéticos "mundanos", tanto tradicionales como renacentistas buscando recrear de la forma más directa posible la doctrina de amor íntimo con Dios. En sus obras destacan tres poemas *La noche oscura; Cántico espiritual y llama de amor.*

La asceticomística fue el fervor y devoción que miembros de la iglesia católica profesaban, en un espíritu religioso que animaba las más genuinas formas de la contrarreforma y que creó obras maravillosas de la literatura universal.

Novelas de caballería

Tienen sus raíces en las novelas caballerescas del ciclo Bretón (lengua céltica hablada en Bretaña) y cuyas obras más importantes son las leyendas del rey Arturo. Rehabilita el espíritu caballeresco de la edad media, en donde la guerra se ve sustituida por el esfuerzo individual del caballero heroico por los desvalidos o por su bella dama.

Cobró un enorme auge en España durante el siglo XVI, lo cual motivó a escritores y casas editoras a organizar verdaderos ciclos de héroes caballerescos, iniciando una novela donde su predecesora había concluido. Es de los géneros que más cantidad de adeptos ha alcanzado en toda la historia literaria española.

La compleja genealogía de estas novelas en la que hijos o nietos de héroes pasados continúan la zaga de aventura y fantasía de sus antepasados se observa en: **El palmerín de Oliva** de 1511, (el cual era una imitación del **Amadís de Gaula**) que tras ella dejó venir a otro ciclo: **Primaléon**; **Palmerín de Inglaterra**.

El amadís de Gaula, ocupa un lugar preferencial en este género. Con más de treinta ediciones en España del siglo XVI. Refundido por Garci Rodríguez de Montalvo en 1508. La obra ofrece el encanto poético del protagonista, la elegancia, sugestivos ambientes y el estilo con el que es descrita entre sus principales atributos.

La importancia de esta obra radica en la continuidad que brindó al género caballeresco, con la aparición tras de sí de nuevos libros con las aventuras de sus descendientes o antecesores: **Periön de Gaula**; **Amadís de Grecia**.

Los lectores asiduos ya notaban para entonces la pérdida de la sobriedad y grandeza de los cantares de gesta y el abandono del gran simbolismo de los romances, para caer a historias desmesuradas y fantasiosas entre castillos encantados, monstruos y hechizos que constituyen la iconografía de los relatos de caballería.

El género caballeresco, sin embargo, se mantuvo hasta principios del siglo XVII con novelas como: **Clarian de Landanís**; **Celidón de Iberia**; entre otras.

Bibliografía básica del capítulo segundo

Estrella Gutiérrez, Fermín. Literatura española e Hispanoamericana
1965, Argentina, Editorial Kapelusz, colección G. O. L. U.

Esteve Barba, Francisco: historia de la cultura
1955, España, Salvat editores.

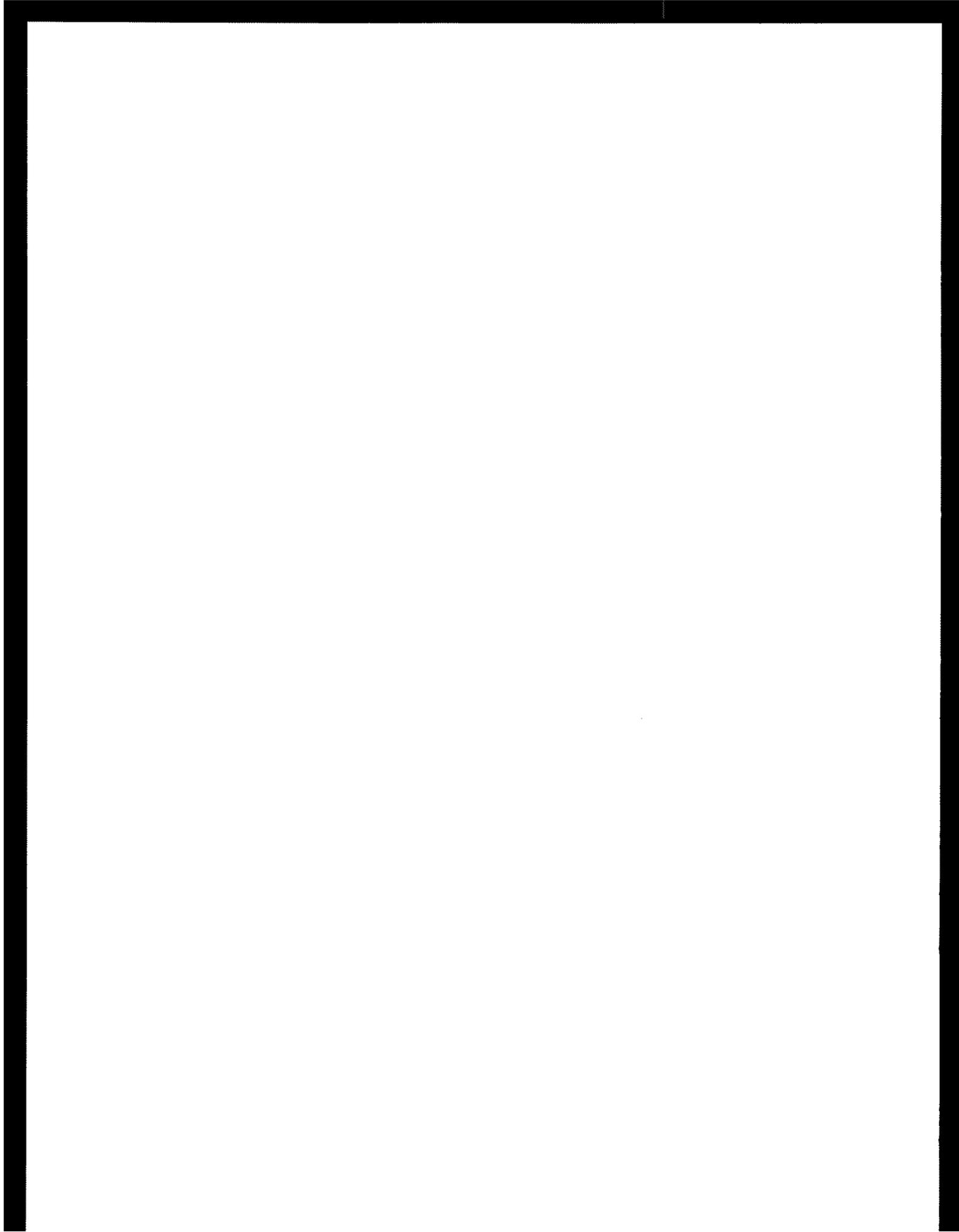
Zum Felde, Alberto: Índice crítico de la literatura iberoamericana.
1954, México, Editorial Guaranía.

Ejercicios

- 1) ¿Cree usted se da una literatura de expresión vernácula (propia de un país o una región) en nuestro país como ocurría en España con los romances o la asceticomística?

- 2) De existir una literatura vernácula. ¿Influye esto para una mayor producción nacional o por el contrario segrega más nuestra literatura y la atrasa de la desarrollada en otros países?

- 3) Realice en una cuartilla un cuento corto de temática caballeresca, con los elementos propios de ese género.

Capítulo III

Crónica de un descubrimiento no anunciado

Las crónicas del descubrimiento y conquista de América han sido cuestionadas incansablemente acerca de su real condición literaria. Entre los elementos antepuestos para refutarles tal condición están: la poca calidad artística que supuestamente demuestran y el contenido descriptivo militarizado de muchas de estas.

Se ofrece a continuación, la definición de lo que es una crónica y sus diversos tipos:

Crónica: Es la historia en que se observan ordenadamente, los hechos por los que pasa un fenómeno determinado a lo largo del tiempo.

General de todos los tiempos: Se hace un estudio histografico del mundo entero o de un país, en todos los estados de su historia.

La de un reino: El estudio es determinado sector de un país.

La de acontecimientos particulares: El estudio se centra en situaciones especiales o extraordinarias de algo específico, en un tiempo específico y que no son del conocimiento público.

Las crónicas del descubrimiento deben su razón de ser a las maravillas exóticas redactadas por Cristóbal Colón en sus diarios acerca del nuevo mundo. Tiempo después son las iniquidades de la conquista descritas por Fray Bartolomé de las Casas las que acaparan la atención; pero a la vez crean confusión en el atónito lector europeo.

Los lectores, ávidos de enterarse, entender y juzgar el proceso de conquista, aumentan día con día. La información venida de América es confusa y viciada. En mezcla de realidad y fantasía se conjugan desde sirenas y gigantes; con el flagelo sufrido por los nativos conquistados.

La desinformación crea bandos contrarios. Aún en las cortes europeas donde la polémica se enfoca desde los planos: político y religioso (justificaba la conquista como una "guerra santa", cuyo fin era propagar el cristianismo). Ante tal divergencia de opinión, Felipe II crea con carácter de ley: *La crónica mayor de las indias*. Buscando la veracidad en todo escrito: del descubrimiento, conquista, costumbres y naturaleza de América y sus habitantes (Real cédula 1573).

La inmensa tarea de recopilación se dividió en cuatro partes: Historia geográfica, historia natural, historia civil, historia eclesiástica.

Elementos intrínsecos en las crónicas

1. **Influencia de las novelas de caballería:** El éxito que por ese tiempo gozaban dichas novelas en España, permite deducir que en la mayoría de expedicionarios venidos a América, muchos con bajo o nulo conocimiento intelectual, ese género literario era el de su preferencia. Los exóticos parajes, su sed de notoriedad y siendo ellos la única conexión entre el "nuevo mundo" y su patria, impulsan a los expedicionarios españoles a elaborar informes dotados de imaginación exagerada. Y qué mejor forma de conseguirlo sino mediante el uso de códigos que fuesen comunes para toda la sociedad de ese tiempo: los libros de caballería. Los hombres que cruzan el mar tienen el impulso del renacimiento pero las ataduras de esquemas medievales.

Cristóbal Colón (1451-1506) en sus diarios indica haber observado sirenas que a su gusto "no eran tan bonitas como las pintan"; Américo Vespucio en sus cartas relata sobre encuentros con musculosos gigantes; Martín de Anglería, asegura la existencia de ríos con aguas que rejuvenecen; Bernal Díaz del Castillo compara las maravillas de América con las descritas en el *Amadís de Gaula*. (1)

La sociedad de los siglos XV y XVI desestabilizada por el hecho dramático de concebir "una segunda creación", reciben atónitos los relatos maravillosos de las diversas comitivas venidas a América. Amparados ambos bajo el anacronismo mental que han infundido en la sociedad de Felipe II las novelas de caballería.

(1) de Gandía, Enrique, 1946: *Historia crítica de los mitos y leyendas de la conquista americana*. Argentina. Centro difusor del libro.

Otro factor que pudo "avivar" la imaginación desmedida, mostrada por los cronistas, son los elementos naturales americanos, los que por su novedad o "efecto" pudieron haber sido utilizados con diversos fines por los conquistadores.

El cronista particular Pedro Cieza de León (1520-1554) indica la tradición nativa de masticar la hoja de un árbol que "enloquece"(coca); por su parte el cronista oficial Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés (1478-1557) menciona en su obra: *Historia natural y general de las indias* (1535), los vicios nativos de fumar cierta hierba que tenía la calidad de beleño (planta solanácea narcótica).

El cronista Fray Bartolomé de las Casas hace referencia al uso de plantas que "enloquecen" a sus usuarios. Indicando que los nativos las utilizan debido a su extenuante jornada de trabajo (1).

No se pretende aseverar el uso de tales plantas por los conquistadores, sólo se ofrecen datos para considerar tal relación:

A) La bienvenida amistosa de la que fueron objeto los españoles por parte de los aborígenes. Las comitivas ibéricas fueron colmadas de atenciones y regalos (entre los que muy probablemente figuraban bebidas o cigarros alucinantes) Según lo expresan Colón y Díaz del Castillo en sus escritos (2).

B) La otra causa bien podría ser el deseo de los soldados españoles de mitigar el cansancio de fatigosas jornadas de trabajo tal como lo hacían los indígenas.

2. Elemento religioso

La influencia de la Biblia sobre Cristóbal Colón es grande. Su espíritu y devoción prestan fe y valor dogmático a las líneas sobre la geografía que hace de estas tierras, a las que compara con el paraíso bíblico por la belleza natural y la desnudez del nativo, en los que ve un amor comunitario que le asombra.

(1) Molinari, Diego Luis, 1964: Descubrimiento y conquista de América. Argentina. Edit. EUDEBA

(2) Díaz del Castillo, Bernal, 1961: Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. México. Edit. Fernández.

El cronista eclesiástico Fray Bartolomé de las Casas, infunde en sus obras: **La historia general de las indias**, la historia apologética; y en la de 1542 dirigida al emperador Carlos V: **La brevísima relación de la destrucción de las indias**, un mensaje doctrinario en el que la constante es velar por la igualdad de los derechos del indígena y la irreparable crueldad de la conquista.

Sus obras, escritas en prosa, mantienen el postulado de llevar el mensaje de Dios con el amor, jamás con la violencia. Por el impacto de sus obras, fueron traducidas a varios idiomas en toda Europa. Utiliza el recurso del símil para explicar cómo los españoles, cual lobos hambrientos devoran a las pobres ovejas (indígenas) que mueren en la aflicción y el dolor.

3. Elemento de conocimiento geográfico, social, político y religioso

Podía ser de tipo oficial: directamente de la corona o por iniciativa privada: de personajes deseosos de conocer diversos aspectos del nuevo continente.

Cristóbal Colón en sus diarios inicia, aunque carente de informes técnicos, con el estudio geográfico americano; es a la vez el iniciador de la sociología y la antropología al traer en uno de sus viajes al fraile Jerónimo Román Pane a quien encomendó el estudio de las sociedades primitivas.

Entre los cronistas oficiales ya fuesen particulares (estudian una región) o generales (estudian toda América) el geógrafo López de Velasco realiza por orden de la corona la más grande de esos estudios: **La geografía general de las indias**.

El sacerdote, cosmógrafo, historiador y etnólogo José de Acosta (1539-1600) es de los cronistas generales más destacados con su obra: **Historia natural y moral de las indias**, en donde divide su estudio en dos partes: Primero analiza científicamente flora y fauna del continente. Después realiza un estudio del hombre y su contenido civil: leyes, ritos y ceremonias, en una interpretación filosófica, sociológica y científica.

De las crónicas relevantes: La verdadera y notable relación de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo (1496-1580) Es la más destacada. Con lenguaje sencillo y coloquial este soldado español nos ofrece su testimonio bélico, en busca de ser reconocido como combatiente de los hechos por él vividos y obtener así su dote real.

Escrita en prosa y narrada en primera persona, la inicia en 1552 y la finaliza en 1568. Su mayor mérito es ahondar en las descripciones físicas y psicológicas de los personajes; no solamente en una descripción monótona del lugar como otras crónicas.

De autores nacidos en América destacan: Comentarios reales, del "inca" Garcilaso de la Vega (1539-1616) Compendio de datos sobre el imperio Inca hasta la llegada de los españoles. En su obra denota contrariedad entre la grandeza incaica y la ferviente admiración que profesa por la conquista española. Igual circunstancia se observa en Pedro de Oña (1570-1643) con: El araucano domado, obra épica de 19 cantos y 1988 octavas reales en donde exalta al español por sobre el aborigen chileno.

El carácter antinacionalista de los anteriores escritores (uno más honesto que el otro) anuncian desde ya el penoso mal social típicamente latinoamericano (¿?) De preferencia e identificación con la cultura dominante. Muchas veces el escritor lejos de ser la expresión popular (sin caer desde luego a los molestos y trillados panfletos) se adhiere al opresor dominante, con el fin único de alcanzar esa condición elitista que por siglos ha acompañado al "pseudos artista intelectual".

Las crónicas, en su mayoría carecen de un real hilo secuencial o de ingenio propio de autor que logre captar la atención del lector. Siendo en ocasiones solo un gigantesco compendio de informes descriptivos de la conquista. Es considerada dentro de la literatura por ser un escrito que se refiere a determinado tema (una de las tantas acepciones de literatura); mas por su esencia no cabria asegurarlas plenamente dentro de un concepto a posteriori de literatura artística.

Bibliografía básica del capítulo tercero

De Gandía, Enrique: Historia crítica de los mitos y leyendas de la conquista americana. 1946, Argentina, Centro difusor del libro.

Molinari, Diego: Descubrimiento y conquista de América 1974, Argentina, EUDEBA.

Salas Alberto, y Guerin, Miguel Angel: Floresta de indias 1970, Argentina, editorial Lozada.

Valbuena Briones, Angel: Literatura hispanoamericana 1969, España, Editorial Gustavo Gili.

Zapata Gullan, Agustín: Mito y superstición en la conquista de América. Editorial Eudeba, Buenos Aires, Argentina, 1963.

Ejercicios

- 1) Según las diferentes clasificaciones de crónicas que se han ofrecido al inicio del presente capítulo ¿En cual de ellas colocaría usted las que tratan del descubrimiento y conquista de América?
- 2) Busque al menos tres definiciones de literatura y vea en cual de ellos encajan mejor las crónicas.
- 3) Realice una crónica de acontecimiento particular, apoyado en los recursos de la metáfora e hipérbole de su lugar de estudio, describiendo en una cuartilla: el espacio físico del lugar y las personas que lo ocupan.

Capítulo IV

La fusión

La incipiente literatura desarrollada en América durante la colonia, no era más que la repetición, casi al calco, de la desarrollada en Europa. Sobre todo, del renacimiento Español. Aún así, se crean obras de calidad, como la del mexicano Francisco de Terrazas (1549-1585), considerado el más grande poeta lírico del siglo XVI. Elogiado incluso por Cervantes, denota un trabajo con influencias del español Garcilaso de la Vega. De él sólo se conservan fragmentos del poema épico *Conquista y nuevo mundo*.

El barroco

Las letras se vieron inmersas dentro de este movimiento aproximadamente de 1580 a 1750. Utilizado como sinónimo de irregularidad (academia francesa) se presentó con modelos propios para cada país, por eso recibe los nombres de: Preciosismo en Francia, Eufuismo en Inglaterra y Manierismo en Italia (se debe tomar en cuenta que no forzosamente son sinónimos de barroco).

La esencia del barroco

Se encuentra en el pesimismo, la búsqueda y el desasosiego del hombre ante la vida. Crea una obra de fuertes contrastes emocionales donde las figuras retóricas y la imaginación confluyen en textos retorcidos y oscuros que la alejan de la realidad vulgar.

A través de la complicación de sus líneas crea textos ambiguos que se tornan oscuros en su interpretación. Embiste al equilibrio estacionario del renacimiento a través de estructuras latinizantes en búsqueda de originalidad.

Con el sentimiento de frustración y desequilibrio de un espíritu desengañado que anda errante en la soledad de su existencia, provocado por la reforma y su posterior contrarreforma, hacen que el literato elabore un mundo propio al que alza como única verdad en su existir.

Toda la concepción idealizada de la religión se resquebraja, la sociedad se embulle en las diversas cuestionantes enciclopédicas del siglo XVII, creando una "desbandada de creyentes". El barroco, más allá de las formas complicadas que lo componen es la transmisión del artista del momento histórico por el que la sociedad atravesaba.

La unión de contrastes encontrados en la obra barroca denota el desequilibrio o el "sinsabor" de la vida para aquellos escritores, donde lo serio y lo trivial; lo ideal y lo real; se unen de forma dinámica en complicadas figuras retóricas.

Aunque el barroco prolonga el avance literario e intelectual que inició el renacimiento, su forma y contenidos son diferentes. Según Wolfflin (1) estos contrastes pueden clasificarse así:

Barroco

Visión pictórica (línea ondulada)
Profundidad
Multiplicidad
Obscuridad

Renacimiento

visión lineal (línea recta)
superficialidad
unidad
claridad

Al optimismo de la razón del hombre renacentista, se anteponen la angustia, la soledad y el dolor del hombre barroco. Como ejemplo ilustrativo de ese cambio literario se sugieren dos de las obras más representativas de cada tendencia: por un lado el mundo equilibrado y sereno de las églogas de Garcilaso y por el otro las complicadas ornamentaciones de *Las soledades*, de Góngora.

(1) Wolfflin Heinrich, 1952: Conceptos fundamentales de la historia del arte. España Espasa-Calpe.

Las dos principales escuelas barrocas

/
Culteranismo

/
conceptismo

Los seguidores del culteranismo buscan apartarse del lenguaje directo. Elaboran un "respingado" procedimiento para la formación de novedosas combinaciones lingüísticas, en su mayoría neologismos tomados del latín.

Utilizan con vehemencia figuras retóricas para una inversión del orden gramatical de las palabras. Ejemplo de ello es el uso del hipérbaton (las palabras no se colocan según el orden normal, sino a la conveniencia de quien habla o escribe) como en el anónimo:

Estos, Fabio, ¡ ay dolor!, que veo ahora
Campos de soledad, mustio callado,
Fueron un tiempo itálica famosa. (1)

Todo lector debe permitir la inversión siempre y cuando en el mismo texto se den las pistas para desentrañar La ambigüedad que dicha inversión conlleva, es decir contar con su autoreferencia.

Al crear obras basadas en metáforas, hipérbaton u otras figuras retóricas el culterano busca crear un mundo aparte basado en imágenes sublimes. Ej. "Tu piel es terso marfil". El culteranismo se prodiga más en poesía que en prosa.

Luis de Góngora y Argote (1561-1627) es el máximo representante de esta escuela. Con fuerza lírica apoyada en lenguaje complejo de estructura latinizante y vocabulario culto, sustituye la realidad vulgar con un lenguaje metafórico de evasión con los que embellece a los más diversos elementos cotidianos.

(1) Tapié, Víctor Lucien, 1968: El barroco. Argentina. Editorial, Eudeba.

El problema radical de esta escuela, estriba en que al realizar obras demasiado elaboradas puede extraviar espontaneidad e intimismo con el lector, que sé vera enfrascado en una lucha por desentrañar cuál es el mensaje literario remitido.

La obra más reconocida de Góngora es **Soledades** que, junto a **La fábula de Polifemo y Galatea**, es considerada la culminación del gongorismo.

El Conceptismo: Es considerada por muchos la base del estilo barroco europeo. Se opone al culteranismo; aunque este no sea más que un refinamiento de él mismo. Su fin es plasmar la mayor cantidad de ideas en un mínimo de palabras. Se desarrolló en teatro, prosa y poesía. Ej. "Lo bueno, si breve, dos veces bueno." Baltasar Gracian.

Francisco Quevedo (1580-1645) máximo representante de la sátira española con críticas a instituciones y política de su tiempo. Eleva a la muerte como única verdad en una sociedad mezquina y falsa. Ej.

"Hasta cuando un espíritu valiente
¿Siempre se ha de pensar lo que se dice?
¿Nunca se ha de decir lo que se piensa?"

En poesía escribe **Parnaso**; en política: **Política de Dios, gobierno de Cristo y tiranía de Satanás**; en filosofía **La cuna y la sepultura**; en picaresca **La vida del buscón llamado Don Pablos**.

Otro gran escritor como Baltasar Gracian (1601-1658) confirma tales postulados en su obra **El criticón**. Eleva al enciclopedismo como única verdad.

El teatro barroco se engrandece con Pedro Calderón de la Barca (1600-1681) de inigualable manejo de escenografía en retorcidos paisajes de complicada maestría: **La vida es sueño**. Y con Lope de Vega (1562-1635) que rompe la división entre lo cómico y lo trágico. Crea un teatro eminentemente español, **Fuenteovejuna**; **La dama boba**.

El barroco americano

Es la primera corriente literaria desarrollada en América. Aunque si bien no dejó de recibir influencias europeas, sí agrego matices propios del continente, como se observa en muchas de sus obras.

Se elaboran obras de complicado estilo con abundancia de neologismos y figuras retóricas. La unidad de las extensas obras se establece por la superposición de ejes secundarios que, entrelazándose, rompen con el eje central tornándola abierta y dinámica.

Lo anterior puede sin embargo complicar la apreciación total de una obra, ya que la exagerada multiplicación de temas, puede extraviar constantemente el tema central del escrito, en ocasiones de manera irreparable.

Los elementos culturales traídos por el español se funden con los supuestos culturales autóctonos americanos (flores, lunas, misticismo), dando lugar a una nueva cultura hispanoamericana, siendo el barroco el primer "vástago" de ese mestizaje cultural.

El barroco americano es en su esencia de carácter aristocratizante. En la mayoría de ocasiones se dio en las cortes virreinales, siendo desarrollado por la nobleza o por intelectuales religiosos.

Existieron autores que en sus líneas buscan valorizar su pasado indígena. Otros expresan la inconformidad de buena parte de la sociedad colonial para con la monarquía española (el crecimiento de la sociedad criolla; que a pesar de ser parte importante en la economía del continente carecía de representatividad política). Por ejemplo, con la poesía satírica, con fuerte influencia de Quevedo, se alcanza un sarcasmo violento y agresivo.

La religión que por tanto tiempo había "protegido" a América de la influencia de la literatura de boga en Europa (en 1531 la reina Isabel restringía con un decreto real el paso de toda literatura ajena a la religión) poco pudo hacer para evitar que algunos de sus miembros desarrollaran el barroco de influencia culterana. Unen elementos de la poesía expresados al amor sagrado de Dios con expresiones de amor profano, creando una poesía conocida como: lírica - mística.

De esa línea existen autores como la colombiana Sor Francisca Joséfa del Castillo, en *Afectos o sentimientos espirituales*, obra de gran influencia culterana.

¿Es Sor Juana Inés de la Cruz la primer feminista americana?

Hoy día no es difícil encontrar diversos títulos literarios de autoras hispanoamericanas, que plantean abiertamente igualdad sexual (en casos hasta supremacía sexual). Pero imagine lo que eso representaba en la sociedad religiosa y machista del siglo XVII. Que una mujer alzara en sus letras, de por sí soslayadas, el postulado que el intelectualismo debía ser compartido entre uno y otro sexo era algo casi inimaginable.

Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695) es la mujer que pregona contra ese "encierro intelectual" en el que se mantenía a la mujer en la sociedad virreinal del siglo XVII, siendo su función decorativa o sumida a actividades inferiores (basta hojear cualquier libro de historia literaria para que compruebe la falta casi absoluta de escritoras destacadas antes de ella) En sus obras expresa ese anhelo libertario para la mujer.

En la obra *Los empeños de una casa*, exterioriza su sentir por medio de uno de los personajes femeninos que conforman la comedia:

Inclinéme a los estudios
desde mis primeros años
con tan ardientes desvelos,
con tan ansiosos cuidados,
que reduje a tiempo breve
fatigas de mucho espacio. (1)

(1) Veiravé, Alfredo, 1971: Estudio preliminar a selección poética, de Sor Juana Inés de la Cruz. Argentina. Editorial Kapelusz, colección G. O.L.U.

Su personalidad extemporánea le hace colocarse como ejemplo para que esa opresión intelectual que por siglos ha vivido la mujer ("fatigas de mucho espacio") sea borrada con una dedicación para con los estudios, sin importar las trabas, ella misma en su deseo de ir a la universidad había acariciado la idea de disfrazarse de hombre para conseguir su propósito(1) (con tan ardientes desvelos) con lo cual la brecha entre hombres y mujeres será cortada prontamente (... que reduje a tiempo breve).

Nótese el uso de palabras de poesía profana en el enunciado anterior: "ardientes", "ansiosos", "desvelos"; utilizados por la poetiza para transmitir toda la pasión con la que buscaban eco sus palabras.

Sus argumentos

Desde pequeña denota facultades excepcionales que le valieron ser considerada una genio en la corte virreinal de Mancera, su principal benefactor. Su formación es autodidacta en física, teología, música, filosofía y literatura.

Al abrazar la vida religiosa es asediada por las diversas autoridades religiosas quienes reprenden su incansable búsqueda intelectual y el presumible descuido de sus actividades que esto llevaba. Entre sus asediadoras se destaca "sor Filotea de la Cruz", seudónimo usado por el obispo de Puebla, quien le pide constantemente el abandono de los estudios. La poetiza le responde con una ponencia inteligente:

Primero: antepone como un don divino al servicio de Dios ese virtuosismo suyo para con las letras. Segundo: Enumera a todas las mujeres que a lo largo de los siglos han ayudado al avance de la sociedad. Tercero: Busca el crecimiento de su intelecto en "ciencias profanas", por ser su fin último y verdadero el estudio de la Biblia, razón por la que debe prepararse aprendiendo diversos significados literarios. Con esto debate su desapego por cuestiones religiosas ya que lo único que pretende es servirles de la mejor forma posible.

Su poesía mayor contiene sonetos, romances, sus famosas redondillas, décimas de amor religioso y profano delicado y oscuro.

(1) Arriaza P. Roberto, 1987: Sor Juana Inés de la Cruz, en: Literatura Hispanoamericana. Guatemala. Textos didácticos de Guatemala.

En *El primero sueño*, destacan elementos matemáticos, filosóficos, biológicos y otros; por sobre las metáforas lo que la aleja del gongorismo. El poema es la lucha entre la ignorancia y el conocimiento, representados metafóricamente por el día y la noche; en el avance de los capítulos la preeminencia de la noche que se muestra en los primeros, cede ante el conocimiento, pleno como la luz del día, de los últimos.

El postulado de liberación femenina a partir del intelecto, planteado por Sor Juana Inés de la Cruz, es la base de una real libertad de la mujer y no los gritos libertinos furibundos lanzados siglos después carentes de consistencia y plenos de contradicción.

La Recordación Florida, discurso historial y demostración natural, militar y política del reino de Guatemala. De Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán (1643-1700) crónica que brinda datos importantes desde el proceso de conquista hasta la vida colonial del siglo XVII. Gracias a manuscritos recabados por el historiador en flora, fauna y vida indígena, así como a los dibujos de mapas arqueológicos y trajes típicos de la región elaborados por el historiador.

Demuestra una ferviente admiración por los españoles a lo largo de la obra, en la que detalles verídicos en flora, fauna y etnias se confunden con los embates imaginativos que caracterizan al autor.

La recordación florida es la obra cumbre de este escritor y militar guatemalteco. Elaborada con el fin primario de agenciarse el título de cronista oficial ofrece; sin embargo datos importantes en la historia del país, los cuales sin su colaboración se hubiesen perdido irremediablemente.

Bibliografía básica del capítulo cuarto

Arriaza, Roberto: Literatura hispanoamericana
1987, Guatemala, Textos didácticos.

Albizures F. y Barrios C.: Historia de la literatura guatemalteca
1981, Guatemala, Editorial universitaria (tomos I, II y III)

Castagnino, Raúl H.: Escritores hispanoamericanos
1971, Argentina, Editorial Nova.

Reyes Alonso: Letras de la Nueva España
1948, México, Fondo de cultura económico.

Tapié, Víctor Lucien: El barroco
1968, Argentina, Editorial EUDEBA.

Veirave, Alfredo: Estudio preliminar a selección poética de
Sor Juana Inés de la Cruz. 1971, Argentina, Edit. Kapelusz.

Wolfflin, Heinrich: Conceptos fundamentales de historia del
Arte. 1952, España, Espasa-Calpe.

Ejercicio

- 1) Investigue cuál es la redondilla más celebre de Sor Juana Inés de la Cruz y al encontrarla analice la antítesis, hombre- mujer, que se desarrolla en la misma.
- 2) Luis de Góngora, máximo representante del barroco culterano en España, elaboro el siguiente poema:

... Crestadas aves
cuyo lascivo esposo vigilante
doméstico es del sol anuncio canoro,
y- del coral barbado- no de oro
ciñe, sino púrpura, turbante.

- 3) Reduzca el absurdo (es el significado fuera de toda lógica, es decir desviado de las normas racionales, que el escritor le otorga a una palabra cualquiera) del poema anterior a través del proceso metafórico (es decir buscarle otro significado a las palabras, muchas veces ocultas bajo metáforas y otras figuras retóricas) e indique a que se refería el poeta en su rebuscado lenguaje.
- 4) Tras realizar el anterior ejercicio, comprobó lo rebuscado del lenguaje barroco culterano. Basado en un lenguaje culterano realice un poema de una realidad u objeto cotidiano.

Capítulo V

La vorágine del siglo XIX

La historia ascendente de la humanidad, tuvo a fines del siglo XVIII uno de sus mayores repuntes culturales con la Ilustración o Iluminismo. Nombre basado en la metáfora de representar al conocimiento como una luz que elimina la oscuridad de la ignorancia. Se dan una serie de sucesos que determinan tal postura social:

En Inglaterra se desarrolla la revolución industrial, donde a las formas feudales se oponen una conciencia social de estructuras democráticas. Propicia el desarrollo de las fuerzas productivas (burgueses y proletarios) enmarcadas dentro de unas determinadas relaciones de producción. La combinación de ambos elementos fue el punto de partida para el proceso de industrialización.

Se da un ataque al absolutismo por diversas corrientes filosóficas que abogaban por el progreso científico y técnico. Como el racionalismo (la realidad analizada científicamente según principios basados por la razón); el empirismo (la experiencia de los hechos produce su conocimiento); el pragmatismo (fundamenta la verdad absoluta de una teoría según sus efectos prácticos).

El enciclopedismo propone una nueva forma de gobierno donde la voluntad de las mayorías es la base, creando igualdad ante la ley en derechos y obligaciones; es decir, la libertad del hombre individual. Para la transformación social de un estado feudal a uno burgués.

La base de la ilustración es el dominio de la naturaleza por la razón.

Todo su caudal ideológico es plasmado en *La enciclopedia*, de 1731 por D'Alambert, cuyos pilares son: el materialismo, el ateísmo y el progreso técnico.

En América se toman las premisas del iluminismo con fines independentistas; los criollos enciclopedistas, en su mayoría de clase burguesa, enarbolaban los principios de libertad política y económica.

Se realiza un adoctrinamiento enciclopédico por escritores como Francisco Eugenio Espejo (1747-1795) ecuatoriano que enfoca su lucha desde dos planos: El educativo y el político. Deja una obra con las ideas progresistas del liberalismo en tres volúmenes de piezas didácticas, científicas, periodísticas y políticas. Su obra más reconocida es *El nuevo Luciano o despertador de ingenios* (1797).

El iluminismo no es considerado en América desde un plano puramente literario, dejando tal designación al neoclasicismo; mas las ideas y fundamentos de reorganizar la sociedad basado en principios racionales expuesto por sus autores, encendieron la mecha revolucionaria del siglo XIX.

El neoclasicismo

Movimiento nacido en Francia que mantiene los postulados o leyes para el ejercicio de las letras que rigieron al clasicismo.

El barroco abordaba temas demasiado personales, mientras la ilustración llamaba a cambios estructurales, no de uno sino de todo un pueblo. Era mucho más útil para ese momento histórico de la humanidad la ilustración y fue el neoclasicismo el representante de tal movimiento en las letras.

Las reglas neoclásicas

Se opone al desequilibrio barroco, dando predominio a la razón, la reflexión y el equilibrio. Toda obra es analizada racionalmente. Los sentimientos, la imaginación y la emoción pasan por un chequeo de la conciencia normativa demostrando la coherencia de la obra mediante ese estudio racional.

Toma como paradigma al arte clásico, el cual rige la calidad o no de una obra. Debiendo cumplir con esa "universalidad del pasado" ; ya que no hay admisión a un arte ajeno a las normas grecolatinas establecidas.

Toda obra debía cumplir con un fin didáctico en la sociedad. No podía ser simplemente una lectura de distracción como el barroco; por medio de una obra se debía inculcar un armonioso conjunto de cualidades morales para el receptor.

Homero (s.VIII a. C) con La Iliada y la Odisea, así como el poeta griego Sófocles (496-406) con su gran Edipo Rey, se convierten en referentes obligatorios para todo neoclásico buscador de la razón y el equilibrio clásico.

Una obra bajo la sombra

De ninguna forma puede desvirtuarse el pasado y criticar a quien recurre al mismo para moldear su producción literaria. ¿Quién hoy día en sus intentos (vanos muchas veces) no hojea cotidianamente un Benedetti, metamórficamente Kafkiano, en la isla al medio día de Cortázar, viviendo la vida en otro lado cual Kundera, siendo un héroe entre los túneles cual tumbas de Sabato? El problema estriba cuando esa vuelta al pasado se transforma en algo más que apoyarse... una imitación.

Cuando se rayan los límites de esa retrospectiva literaria, se crean obras carentes de vida propia, soterradas bajo la sombra de la obra original, lo que transforma la producción fría y sin alma.

En el neoclasicismo "el colmo" fue que sus autores empezaron a escribir incluso en griego o latín. El análisis racional que se hacía en las obras redujo asimismo la calidad, sino en belleza, sí en intimismo y pasión, ya que como se apunta su fin se tornó más que todo didáctico.

Por ejemplo en España, Felix María de Samaniego (1745-1820) con suficientes elementos propios para la creación de fábulas cayó constantemente en la imitación de los grandes clásicos del género el griego Esopo (S.S. VII - VI a. C) y el escritor latino Fedro (h.15 a. C- 50 d. C).

La base didáctica del neoclasicismo se debe al nuevo adoctrinamiento fuera de la escolástica o ideas absolutistas que pretende en el lector europeo, de allí la traducción de obras clásicas y el aprendizaje casi por regla del griego y latín.

Antesala intelectual independentista

En América el neoclasicismo se desarrolla con matices propios. Guarda, al igual que en Europa, el equilibrio de la razón en contra posición del barroco; pero ese dominio de la razón es utilizado con fines independentistas.

Se da aproximadamente de 1800 a 1830. Junto a los embates terminales de la sociedad burguesa criolla buscando la emancipación política de las naciones americanas. El indígena a pesar de ser mayoría 46% indios; 20% blancos; 8% negros; 26% mestizos(1); debió conformarse con segundos planos (simple masa) a causa de su analfabetismo y por ende nulo enciclopedismo de liderazgo.

Recursos estilísticos

En la prosa se conservan influencias del barroco colonial. En la poesía se entrelaza el nuevo movimiento con el entorno natural, en silvas (compuesta alternativamente por heptasilabos y endecasílabos) recogidas del renacimiento español. Así como odas que despertaban el entusiasmo por los sentimientos patrióticos.

En el verso americano son ampliamente utilizados los latinismos, las metáforas y los adjetivos antepuestos para una mejor descripción general. Si bien se mantiene la influencia de los clásicos grecolatinos estos se funden con la evocación del pasado indígena, con los dioses y cosmovisión de aquellas culturas.

(1) H. Frey, 1988: La feudalidad europea y el régimen señorial español. México. INAH.

Por sobre un sentimiento lírico se antepone una poesía patriótica, como en los himnos de aliento épico hacia la libertad y la lucha. Los himnos patrios, escritos la mayoría en verso decasílabo, dejan ver la influencia de la sintaxis latina con las alusiones mitológicas a las que recurren frecuentemente.

El momento histórico en el que fueron escritos define la temática de los himnos. Los escritos en plena guerra son más ofensivos y apasionados (algunos debieron rediseñarse después) Ej. : " El león ibérico esta postrado a los pies de la nación y los Incas". (Extracto himno argentino); mientras los post- guerra, o sin guerra, más "líricos" "... Y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor". (Extracto himno guatemalteco).

Entre los más destacados ensayistas neoclásicos se encuentran el mexicano fray Servando Teresa de Mier (1763-1827) y el argentino Bernardo de Monteagudo (1785-1825) Reclaman según la base doctrinal de la ilustración: La libertad del individuo ante el derecho "divino" de los reyes, división del estado en tres poderes independientes y la libertad del pensamiento sobre la base racional de la ciencia y la filosofía.

Aunque no dejan de presentarse las obras de mayor éxito en Francia y España; el teatro adhiere elementos propios para la causa liberadora en sainetes, entremeses y loas con lenguaje coloquial antagónico al académico y retórico de las obras neoclásicas europeas.

Se destaca *El amor a la estanciera*, obra anónima introductora en el río de la plata del tema gauchesco con lenguaje criollo.

El recurso natural en Landivar y Bello

A pesar de los cuarenta años entre una y otra obra *La Rusticatio mexicana* del guatemalteco Rafael Landivar y *Silva a la agricultura de la zona tórrida*, del venezolano Andrés Bello guardan postulados análogos respecto a la riqueza que representa la tierra para el hombre americano.

La obra de Andrés Bello (1781-1865) de trescientos setenta y cuatro versos agrupados en siete estrofas, es un tratado económico y social en el que el humanista venezolano brinda datos científicos con nombres genéricos y regionales de vegetales, así como datos geográficos de la riqueza en fauna y fertilidad de la región; Rafael Landívar (1731-1793) ofrece una descripción acuciosa de influjo virgiliano de las enormes potencialidades naturales de América.

En Europa el dominio de la razón y la revolución industrial marcaban el progreso del hombre; en América la industria era casi nula, por lo que pareciese que en ambos autores coexiste la idea de exaltar la laboriosidad del hombre uniéndola a la riqueza natural del continente. Planteando finalmente una economía americana sustentada en la adecuada explotación de tales recursos naturales como único elemento para el progreso del continente americano.

La *rusticatio Mexicana*, composición poética de cinco mil hexámetros latinos (doscientas paginas) escrita en latín, se convierte por partes en una monografía descriptiva de Guatemala, como en el capítulo XV en el que Landívar relata las costumbres de los guatemaltecos de la colonia, o del IV al VIII en el que describe el trabajo explotador del hombre.

En *La alocución a la poesía*, en que se introducen las alabanzas de los pueblos e individuos americanos que más se han distinguido en la guerra de independencia (1823), Bello insta a introducirse al mundo natural del suelo americano, utilizando para ese fin figuras mitológicas grecolatinas, alegorías, hipébaton y otros recursos clásicos.

Lastimosamente esa proyección del hombre americano hacia la tierra planteada por estos literatos fue y continua siendo manipulada por la oligarquía terrateniente para una explotación cual "colonialismo moderno" de los desposeídos y marginados.

Bibliografía básica del capítulo quinto

Cardoza y Aragón, Luis: Guatemala, las líneas de su mano. 1955, México, Fondo de cultura económica.

Chamorro G, Faustino: Introducción a Rafael Landívar, Rusticatio mexicana. 1987, Costa Rica, Editorial Libro libre.

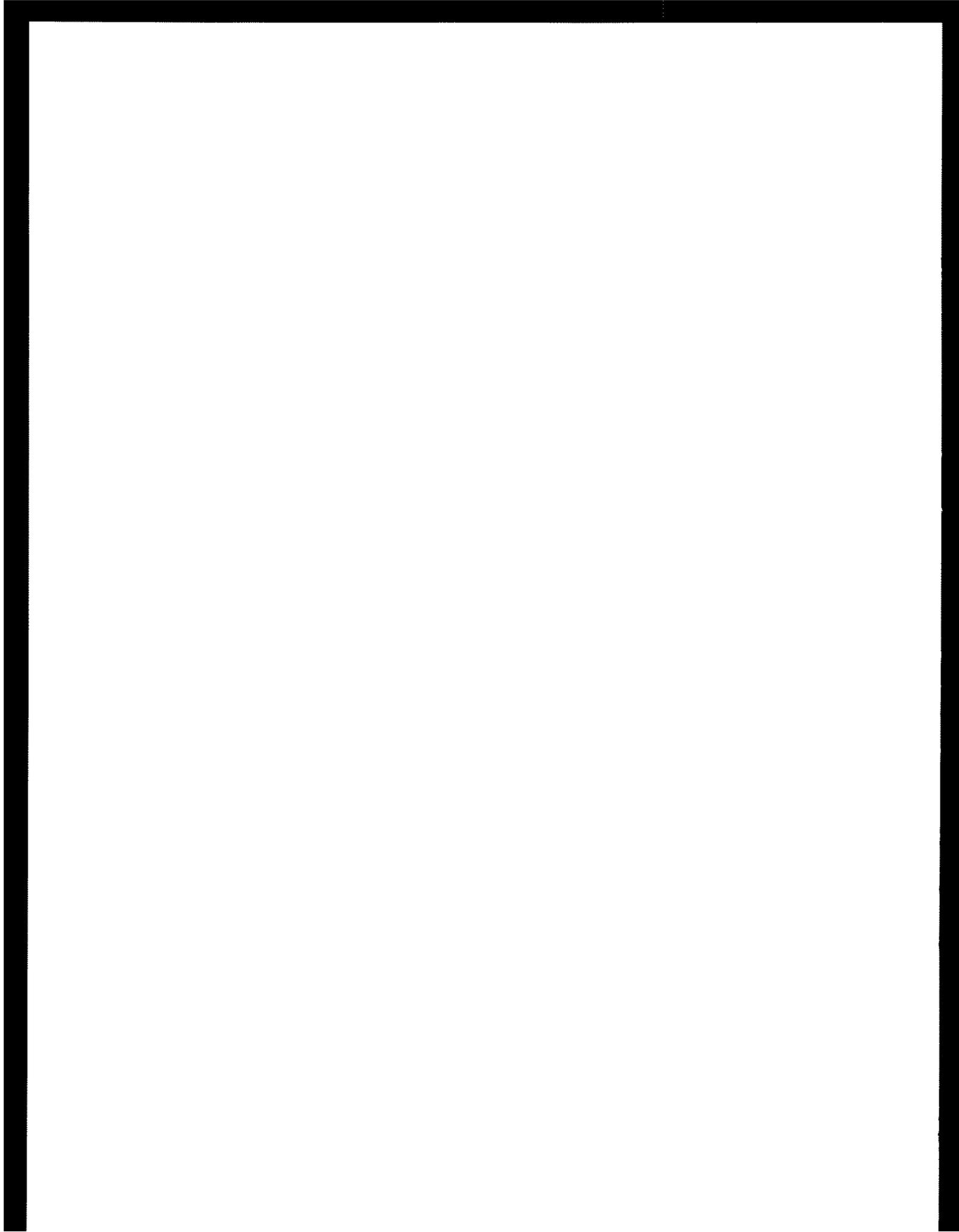
Frey, H.: La feudalidad Europea y el régimen señorial Español. 1988, México, INAH.

Goumelot, J. Marie: El siglo de las luces 1969, España, Editorial, Guadarrama.

Peyre, Henri: ¿Qué es el neoclasicismo? 1978, México, Fondo de cultura económica.

Ejercicios

- 1) Investigue porqué Rafael Landívar tituló a su máxima obra **Rusticatio Mexicana**.
- 2) Elabore alrededor de cuatro reglas o leyes que rijan al autor para la realización de un poema. Intercámbielas con un compañero y realice un pequeño poema obedeciendo las reglas o leyes que él impuso.
- 3) Elabore un pequeño himno a su patria que contenga elementos líricos, de la naturaleza y de su ciudad.

Capítulo VI

Romántica libertad

A principios del siglo XIX la literatura europea designa como romanticismo a las obras que se enmarcan dentro de ciertos lineamientos pertenecientes a una nueva tendencia contraria al neoclasicismo.

El "ojo inquisidor" de la razón en el neoclasicismo crea muchas obras sin pasión e imaginación propia, despersonalizando a la literatura.

El romanticismo es la ruptura con esos lineamientos exagerados de aletargamiento imaginativo del escritor. Otorga preeminencia a los sentimientos, sueños e inquietudes del autor por sobre la razón regidora. Se da "libertad" al arte del carácter puramente didáctico del neoclasicismo, elaborando más bien un arte por el arte mismo. Las obras vuelven a ser propiedad de la expresión propia e ingeniosa de quien las escribe.

Fundamentos del romanticismo

EL YO

Es la realidad vista desde la perspectiva del autor. Busca la individualidad, en sus sentimientos, los cuales exterioriza por medio de su arte. Convirtiéndose en los únicos elementos que le ayudaran a conocer su exterior, dándole razones a su vida como ser individual y único.

Atacan toda regla neoclásica que limite o condicione su producción literaria. Dan rienda suelta a la creación de obras de vasto contenido imaginativo, elaborando "mundos propios" que los alejan del mundo real.

Con el YO, se creó seres egocéntricos para los que el mundo giraba alrededor de ellos y su obra. Debido a la personalidad extravagante de muchos de estos autores se elaboran obras cargadas de fuerte contenido psicológico, Ej. Las obras del escritor norteamericano Edgar Allan Poe (1809-1849) *El hundimiento de la casa Usher* y otras.

El narcisismo romántico conduce al escritor hacia la soledad, ya que el actuar del "hombre común" puede parecerle vulgar y desagradable.

El estado emocional depresivo y sin esperanza hacen de la muerte una de las constantes en la obra romántica.

El entorno de la obra

El escritor romántico adhiere a la naturaleza elementos metafóricos para representar en los inmensos parajes naturales, el desconcierto del hombre ante su existir. El motivo principal de la comunión con la naturaleza es el deseo de soledad y alejamiento de la sociedad.

En la perfección y grandeza de la naturaleza, encuentra reposo para su alma. En la noche, con su intimidad abrazadora; en la tenaz e inescrutable tormenta y en lo fugaz del relámpago (como la vida misma: corta, luminosa e inesperada) los románticos identifican trozos de su propia vida.

Rompen el elemento espacio-temporal evitando limitar su imaginación a la realidad sensorial y lo racionalmente convencionalizado. Los acontecimientos históricos de la edad media influirían grandemente en la temática romántica en su intento de escape a toda obra neoclásica.

El amor

Es el elemento más característico del romanticismo literario. El amor es idealizado por la vehemencia con la que el escritor romántico busca escapar de un mundo material y utilitario que lastima su sensibilidad.

Realiza una idealización de la mujer amada, a la que brinda título de "ángel divino", lo que la hace muchas veces inalcanzable para el autor mismo.

Uno de los líricos más representativos del romanticismo español es Gustavo Adolfo Bécquer(1836-1870) Poeta lúgubre y melancólico que brinda unas líneas íntimas con el lector. En poesía delicada con los sentidos e hiriente con los sentimientos, a los cuales hiere, atrapa y magulla, con palabras y juegos en rimas plenas de un lirismo profundo y puro.

Su obra maestra, Rimas, es un compendio de breves poemas con gran sensibilidad intimista y elegíaca. Es la única obra en verso que se tiene de Bécquer. En prosa se encuentran Cartas desde mi celda y leyendas.

División del romanticismo americano

Romanticismo social de 1800 a 1830

Esteban Echeverría, José Mármol, Domingo Faustino Sarmiento.

Romanticismo sentimental de 1860 a 1890.

Jorge Isaacs, Juan Zorrilla de San Martín.

El romanticismo social estuvo arduamente comprometido con la estructuración de la nueva sociedad americana, a la que buscó darle una identidad nacionalista y de progreso. Es el primer movimiento literario que aborda los problemas de identidad de los diversos pueblos del continente.

Tras el triunfo independentista se cae a un vacío de liderazgo político. Esto es aprovechado por la burguesía o el Ejército para instaurar gobiernos anárquicos dictatoriales obligando a un nuevo tope de armas del pueblo. (1)

El argentino Esteban Echeverría (1805-1851) entendía al arte como un medio al servicio del pueblo, siendo la poesía la voz de esa expresión.

El mensaje social metafórico en *La cautiva* (1837): La vida se simboliza como el enorme desierto donde se desarrolla la trama. En dicho paraje la muerte anda tácitamente al lado de los protagonistas: Brian y María, quienes simbolizan al pueblo que lucha contra la adversidad de un medio hostil e inhóspito; para quien lucha por el desarrollo de su patria la muerte no es el fin de la esperanza, hecho que se simboliza con la sangre derramada por los protagonistas en el desierto, transformada en árbol de paz y alimento a los creyentes y maldición para sus asesinos, que encarnados en los indios salvajes representan a todo ser coercitivo dictatorial.

Deja de ser un poema descriptivo del desierto argentino al convertir el lugar en escenario de una historia de amor, su fin primario (describir) deja de serlo en sí mismo. Al describir la inmensa geografía del desierto acapara la atención del lector no sólo por la misma reseña del lugar sino porque estas partes son analizadas para saber el grado de dificultad por el que atraviesan los protagonistas.

A través de la ironía y la alegoría nos presenta la Argentina rosista (2) en su otra gran obra: *El Matadero* (1839) en donde el dueño del lugar decide la suerte de sus habitantes, solapado por la religión y su autoritarismo. El mensaje que inicia con comicidad se torna directo y dramático en el transcurrir de la obra.

(1) Halperin D., Tulio, 1969: *La historia contemporánea de América Latina*. España. Edit. Alianza.

(2) Juan Manuel de Rosas gobernante argentino 1829-1852, apoyado al principio por el pueblo, después por terratenientes y militares a quienes favorece en su gobierno.

Otros pensadores utilizaron el ensayo literario como el medio transmisor de sus postulados para un verdadero desarrollo como naciones independientes. Como el argentino Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), quien exige del gobierno dictatorial rosista educación popular, como única base de desarrollo. Este literato llega al poder de 1868 a 1874 impulsando entre otras cosas la educación y el magisterio.

En *Facundo* (1845) narra a través de su personaje Juan Facundo Quiroga el gobierno totalitario y de privilegios terratenientes de Rosas. Es además un compendio descriptivo de la historia y el paisaje de la nación gaucha, la cual divaga de a pocos en la subjetividad romántica que el autor agrega a sus notas.

En "civilización y barbarie", Sarmiento por medio de esta antítesis deja claro su postulado de la abismal diferencia entre un pueblo con educación y otro como el de Rosas, solapado por la principal enemiga del pueblo: La ignorancia.

La primer novela argentina: *Amalia*, de José Mármol (1817-1871) recrea el sentimiento romántico de lo que significaban para aquel literato los gobiernos dictatoriales y autoritarios. Aúna a tales relatos su imaginación y el marco de la exuberante naturaleza americana. Lugar donde se desarrolla la historia de amor de sus personajes.

De técnica folletinesca; *Amalia* es una mezcla de personajes reales y ficticios poseedores de una personalidad propiamente americana. Está escrita en lenguaje igualmente dual: el culto (representante del romanticismo) y el popular (anuncia un realismo coloquial rioplatense).

La riqueza de sus personajes, en los que se muestran las más diversas personalidades, da gran valía a la novela. Por ejemplo: la idealización de la mujer se encarna en *Amalia*, el refinamiento y sensibilidad en el coprotagonista Eduardo Belgrano y el mal en Rosas y sus secuaces.

María, la elegía utópica de Isaacs

Es de las novelas sentimentales más representativas del romanticismo; pero más allá de su lirismo evidente, la obra refleja anhelos idealistas no solamente de amor en pareja (*Efraín y María*) sino de valores familiares y patrióticos.

El amor de los protagonistas, narrado en primera persona y en presente (aunque visto en perspectiva temporal hacia el pasado) contiene los elementos del amor idealizado propios del romanticismo: la pureza de María (mujer- ángel) y por la belleza sensorial que transmiten al narrador todos los elementos que rodean a la mujer amada.

La familia con el padre como cabeza de hogar (cap. III) es el principal postulado de Isaacs. La figura paterna transmite seguridad y protección para el resto de integrantes. Basa su liderazgo en la comunión armoniosa no solo con su familia, sino aún con los esclavos a los que ayuda y dignifica; pero dicha función puede ser en momentos dura e inescrutable en la que los hijos deben obedecer a cualquier precio las decisiones de este (cap. I y cap. L IV). Lo anterior, junto a las comidas, fiestas y tradiciones del lugar nos muestran como el cuadro costumbrista va entrelazado con el idilio central.

Ya mencionamos la anarquía política que en las diferentes naciones americanas acontecía; Isaacs nos remite simbólicamente a la obediencia familiar paterna, para encausar a sus conciudadanos en el deber y acatamiento a las disposiciones de los líderes debiendo prevalecer tales disposiciones por sobre los mismos sentimientos individuales; pero asimismo da las condiciones requeridas para todo buen líder.

Se observa la desaparición, sino de forma sí de contenido, de las relaciones patrono- obrero. Sin explotación, respeto mutuo y sueldo acorde conviven ambos en una armonía ideal.

El amor patrio se representa con la exaltación a la naturaleza que el escritor realiza constantemente (cap. X XXI). Busca una identidad nacional en la que los lectores se enorgullecen de esa belleza natural propia del suelo americano.

La primera edición de María, de Jorge Isaacs (1837-1895) se da en el año 1867.

Tabaré Con ese nombre se titula la obra del uruguayo Juan Zorrilla de San Martín (1855-1931) y en la que se plantea la lucha no solo física sino ideológica mantenida entre el indio y sus creencias ancestrales contra el adoctrinamiento cristiano traído por el español. Contiene los elementos característicos del movimiento romántico: el amor idealizado, exaltación de la naturaleza y psicología solitaria del protagonista. Desarrollados en estrofas de versos endecasílabos y heptasílabos llenas de símbolos y metáforas decorativas.

Bibliografía básica del capítulo sexto

Halperin Donghi: Historia contemporánea de América Latina
1969, España, Editorial Alianza.

Henríquez Ureña, Pedro: Ensayos en busca de nuestra expresión.
1952, Argentina, Editorial Raigal.

Loveluck, Juan: La novela hispanoamericana
1969, Chile, editorial universitaria.

Rivera Ángel: Estudio preliminar a María de Jorge Isaacs
1965, Argentina, Editorial Kapelusz, Colección GOLU.

Verdugo, Iber H. Estudio preliminar a Facundo, de Domingo
F. Sarmiento. 1971, Argentina, Editorial Kapelusz, colección GOLU

Verdugo Íber H.: Estudio preliminar a Tabaré, de Juan Zorrilla
1965, Argentina, Editorial Kapelusz, colección GOLU.

Ejercicios

1) Basado en las circunstancias actuales e históricas de nuestro país, qué grado de éxito cree usted tuvieron los postulados de identidad y nacionalismo del romanticismo social no sólo en su momento sino en el devenir histórico.

2) Qué grado de semejanza encuentra en la historia de Nay y Sinar narrada en los capítulos X L al X L II de María con:

Los acontecimientos de la conquista americana
El entorno social prehispánico
y la historia de amor de María y Efraín.

3) Ciertamente en la novela de Isaacs se avizoran elementos del preciosismo modernista con la utilización de elementos refinados como piedras preciosas, perfumes y alfombras exóticas entre otros; a la vez, se apoya en el costumbrismo americano, sin dejar de lado el lirismo romántico de la historia central. Tomando en consideración las premisas anteriores, en qué género ubicaría usted y por qué a María de Jorge Isaacs.

4) Elabore un cuento corto basado en los rasgos característicos del romanticismo: amor sentimental, final trágico, naturaleza reflejo de sentimientos, egocentrismo de narrador.

Capítulo VII

Un realismo natural

El realismo literario aparece en contra posición al subjetivismo de los autores románticos. Elabora obras impregnadas de objetividad, en la que aborda temas de interés social, político y de otra índole.

Tuvo en la novela su mayor grado de influencia; aunque no se descarta su presencia en los demás géneros literarios.

Se otorga al arte la misión concienciadora y en casos como el del realismo socialista una misión revolucionaria. Es una crítica apoyada en el realismo, a la sociedad burguesa del siglo XIX.

Deja de lado el "heroísmo sublime" de los personajes románticos. Por medio de la observación objetiva de la sociedad circundante cada autor expresa los aspectos de la realidad que más le interesa destacar.

El movimiento realista crea obras de análisis y protesta social como las del español Benito Pérez Galdós (1843-1920) *Fortunata y Jacinta*, en la que personajes populares como: tenderos, prestamistas o mendigos; se entrelazan con "señoritos de alta alcurnia." Los personajes son descritos objetivamente en sus faenas cotidianas. Las que con el paso de la narración se van transformando, hasta alcanzar niveles heroicos y sobresalientes.

La objetividad que se busca en el realismo, hace que aparezcan en sus obras personajes de complejas personalidades psicológicas. En los que se refleja la angustia del hombre ante su entorno. Lo anterior enraiza al realismo, casi por regla, con el movimiento naturalista.

Bajo la lupa

Los extraños personajes que caracterizan al realismo, son analizados de forma minuciosa por el autor. Busca desentrañar en ellos los más recónditos problemas psicológicos que representen a una sociedad egoísta e impersonal, incapaz de escuchar los gritos de angustia de sus integrantes menos favorecidos (como en las novelas de Fiódor Dostoievski).

El escritor realista basa su obra en la técnica de la verdad, en un estilo descriptivo e irónico, así como en la gran carga psicológica en sus personajes. Pretende no solo una crítica antiburguesa, sino también reflejar a seres desprovistos de calor humano que yacen en la soledad (Como en *Madame Bovary* de Gustave Flaubert).

El realismo costumbrista americano

En América las luchas independentistas, y tras conseguirla la urgente necesidad de una identidad propia, influyeron para que sus autores casi siempre guardasen preferencia por lo objetivo (bases históricas y sociales) por sobre lo subjetivo. Acarreando con esto, una preferencia innata en la elaboración de obras con personajes y elementos regionales y costumbristas.

Los escritores románticos en su afán de pintar el color local y de la naturaleza americana introducen, directamente de la literatura española, el cuadro costumbrista. El cual refleja situaciones domésticas de la vida cotidiana.

Sus características

Con visión plena de la realidad, deja de lado la realidad melancólica y lírica del romanticismo. Adquiere una llena de humor irónico, basado en la inteligencia, contra los diversos personajes de la sociedad americana del siglo XIX.

Batres Montúfar, un romántico satírico

José Batres (1809-1844) albergó dentro de su inspiración literaria dos mundos que aún sin ser análogos, se complementaron dentro del carácter lúgubre y sombrío de este escritor guatemalteco. Iniciador de la literatura satírica, es a la vez poseedor de una sensibilidad romántica considerable.

El realismo costumbrista de las tres composiciones que componen, *Tradiciones de Guatemala*, es un compendio preciso y mordaz de la sociedad guatemalteca del siglo XIX. El autor evade esta responsabilidad —y sus respectivas consecuencias— al situar las historias en la época colonial. Pudiendo criticar de forma abierta las actitudes de sus contemporáneos sin esperar represalias posteriores. Con un sentido del humor cáustico y amargo, ataca a la sociedad "arribista" (ladinos) quienes buscan en el progreso del país su beneficio burgués de "nuevos ricos":

Don Pablo, historia de amor entre dos jóvenes (Pablo e Isabel) quienes al ser sorprendidos en un encuentro amoroso por los padres de la joven, son encerrados y separados en sendos conventos. *El reloj*, historia de triángulo amoroso entre personajes influyentes. *Las falsas apariencias*, narra sobre la infidelidad femenina.

Para recrear la parte romántica en este escritor nos remitiremos al madrigal *Yo pienso en ti*, (1) considerado por Thomas Irving uno de los madrigales perennes de la literatura hispanoamericana.

Yo pienso en ti; tú vives en mi mente:
sola, fija, sin tregua, a toda hora;
aunque talves el rostro indiferente
no deje reflejar sobre mi frente
la llama que en silencio me devora.

(1) Thomas Irving, 1958: Pepe Batres, poeta de Guatemala. U. S. A. En revista *iberoamericana*, vol. XXIII, No.45.

En mi lóbrega y yerta fantasía
brilla tu imagen apacible y pura,
como el rayo de luz que el sol envía
a través de una bóveda sombría
al roto mármol de una sepultura.
Callado, inerte, en estupor profundo,
mi corazón se embarga y se enajena,
y allá en su centro vibra moribundo
cuando entre el vano estrépito del mundo
la melodía de tu nombre suena.

Sin lucha, sin afán y sin lamento
sin agitarme en ciego frenesí,
sin proferir un solo, un leve acento,
las largas horas de la noche cuento
¡ y pienso en ti ¡

Ricardo Palma (1833-1919) funde los grandes conocimientos históricos que poseía con su ferviente admiración por las costumbres populares de su natal Perú, dando paso a la "tradición popular" de fina ironía. Tradiciones peruanas; papeletas lexicográficas; neologismos y americanismos, su máxima obra.

El uruguayo Florencio Sánchez (1875-1910) con sus obras teatrales *M'hijo el doctor* (1903); *La gringa* (1904); *La barranca abajo* (1905); *La familia* (1905); plantea los diversos problemas que padecía la ciudad de Montevideo por la alta escala de inmigrantes llegados al continente. Así como la desesperanza o la conducta del hombre, frente al entorno social que lo condiciona psicológicamente. Esto último se patentiza en su obra: *La familia*. Pertenecientes a la clase media, los miembros de esta familia son representados objetivamente por medio de sus aventuras y sinsabores reales como el icono de la sociedad montevideana de fin de siglo.

Naturalismo

Corriente literaria derivada del realismo. Difieren en que mientras el realismo presenta situaciones cotidianas del hombre desde un plano puramente objetivo, el naturalismo pretende demostrar tales acciones o circunstancias a través de los procesos de herencia biológica y de la influencia del medio sobre el hombre.

La premisa constante en las obras del naturalismo, es la crudeza con la que los diferentes autores del movimiento narran la vida de sus protagonistas. En muchos casos pertenecientes a clases sociales antagónicas (ej. la *Germinal* de Émile Zola)

El "laboratorio" del escritor naturalista

El subjetivismo del romanticismo es anulado totalmente ante la observancia objetiva del hombre y sus conflictos sociales. Toda la crudeza de esos cuadros son analizados científicamente de forma minuciosa y laboratorista.

Los personajes, condicionados desde su concepción por la herencia biológica y por el medio social, se desenvuelven en ambientes lúgubres y adversos contra los que deben sobreponerse. Aunque en muchos casos esos condicionantes de vida no les permitan alcanzar sus objetivos.

El escritor naturalista analiza el comportamiento de sus personajes basado en las premisas del medio y la herencia. Todo acontecimiento en el universo es regido por leyes naturales necesarias (principio doctrinal del determinismo filosófico).

Varias obras naturalistas alcanzan un alto nivel social. El estudio de la influencia del medio sobre la conducta del individuo se presenta en el choque de la pobreza y desamparo de las clases marginales, en contra posición a la vida corrupta, ya fuese en sentido psicológico o social, de la clase burguesa. A la que se describe con una ironía mordaz y espontánea.

América campo fértil del naturalismo

Al encontrarse en pleno proceso de "reacomodo social", el continente americano acogió el movimiento naturalista como modo de expresión de los menos favorecidos en ese "acomodo" turbio y fraudulento cargado de privilegios clasistas.

La angustia y opresión de las "masas", ante un nuevo modo de producción burgués, genera disgregación social, así como luchas raciales entre indios y criollos. Esto es analizado objetivamente por los literatos naturalistas. Impregnan a sus líneas de lo bueno y lo malo de la realidad humana en su búsqueda de representar y comprender mejor la relación de causas y efectos sociales en suelo americano.

Ejemplo: De la influencia del medio social planteado por los naturalistas:

Causas y efectos en una mujer llamada Zulma

Causa # 1: Eran las tres de la madrugada. Por los corredores en penumbra del precario hospital solo los sollozos de una recién nacida, en brazos de su madre, cortaban el suave arrullo de la naftalina y el silencio propio de aquellos lugares.

A Zulma no le gustaba saberse pobre, aún cuando solo contara con seis años. La experiencia con la pobreza era de las más temidas por la chiquilla. Razón por la cual su padre le construyó, a partir de grandes esfuerzos, una jaula hecha con todos los centavos recolectados a lo largo de su vida. Orgulloso colocó la jaula en exposición en la terraza de su casa.

La joven señorita la pasaba feliz en medio de aquellos barrotes que le cubrían el cuerpo desnudo con su brillo de cobre. Aunque ya la jaula le quedaba un tanto chica, no permitía que la pobreza vista allá afuera le alcanzara. Disfrazada con su brillo, se señoreaba como la que más en medio de reuniones sociales y citas amorosas (a las que asistía con decoro).

Causa # 2: aprendido había sido por Zulma que mientras más centavos brillantes se utilizaran en la hechura de la jaula, más aprecio y atención se encuentra en la escuela, en el club o en la cama.

Lastimosamente aquel viejo padre, ya más viejo que padre, un día tomó sus falsedades, sus canas y no sé cuantas libras de más y expiró profundamente.

¡Inconsciente! Fue lo único que Rumió Zulma.

Efecto: Desde entonces Zulma se amamanta con la noche, gracias a las sombras clandestinas que compran sus rituales de caricias y que no permiten que su jaula de centavos pierda el brillo ficticio de su alienación.

Bibliografía básica del capítulo séptimo

Arzú, J.: Pepe Batres íntimo
1940, Guatemala, Tipografía Nacional.

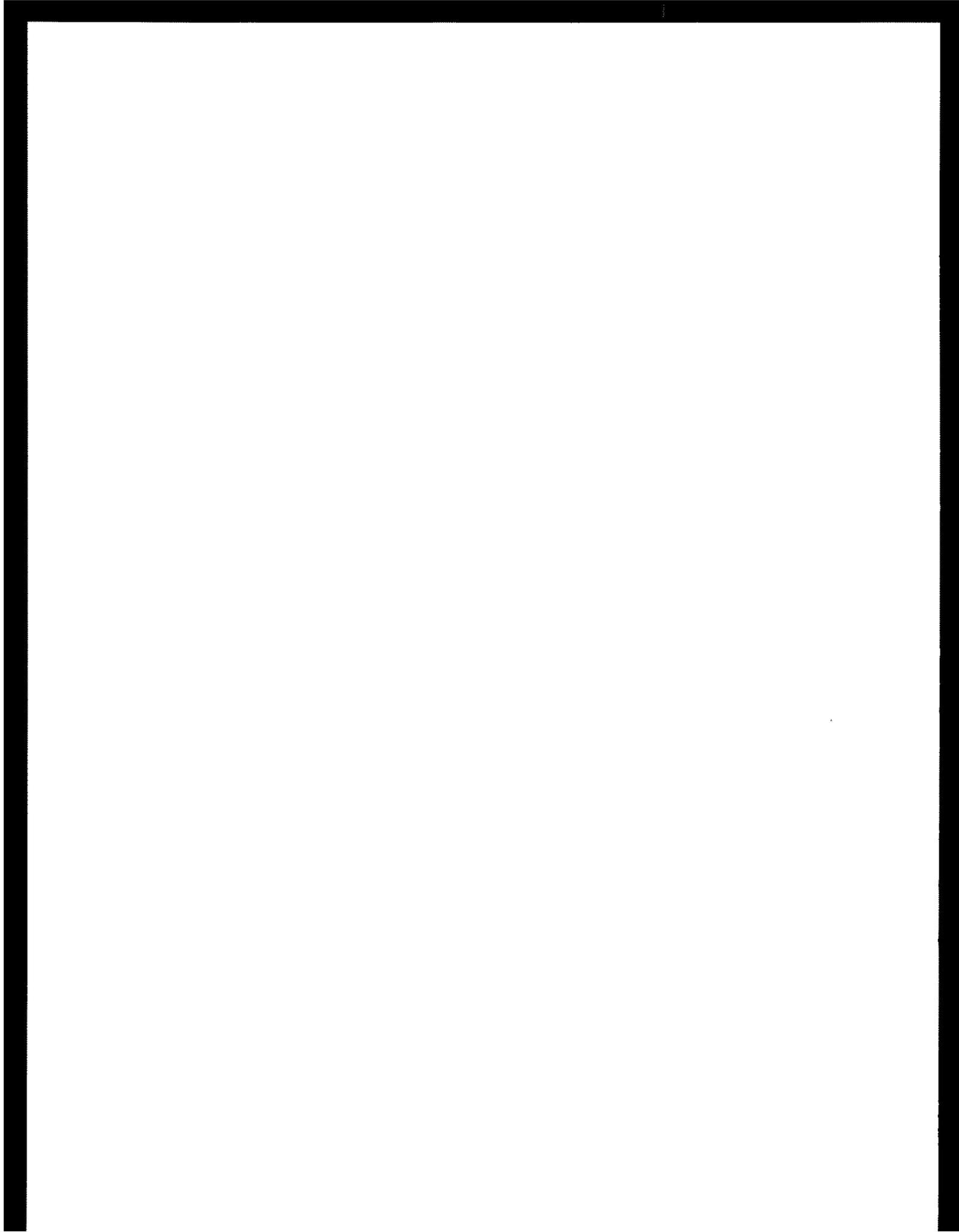
Henríquez Ureña, Pedro: Ensayos en busca de
nuestra expresión. 1952, Argentina, Editorial Raigal.

Oviedo José Miguel: Genio y figura de Ricardo Palma
1969, Argentina, Editorial Eudeba.

Thomas Irving: Pepe Batres, poeta de Guatemala.
1958, USA, Revista iberoamericana. Iowa.

Ejercicios

- 1) Describa objetivamente la realidad del país actualmente, enumerando por lo menos tres elementos que refuercen la veracidad de sus postulados
- 2) Por medio de la sátira describa en diez líneas su entorno inmediato
- 3) Realice (como en el ejemplo de la pag.62) un cuento de una cuartilla donde su protagonista presente problemas biológicos hereditarios (de cualquier tipo) los cuales deben marcar el hilo narrativo de su historia.

Capítulo VIII

En busca del moderno sueño azul

El modernismo adopta ese nombre del término francés "moderno", adjetivo derivado de "moda". Es catalogado por muchos como una época de transición del siglo XIX (aprox. Sus dos últimas décadas) al siglo XX. Se caracteriza por la serie de influencias y contradicciones que este movimiento artístico llevó en su seno.

Denota un amor por la elegancia poética, al musicalizar el lenguaje con rimas, asonancias y frases coloridas. Busca el enriquecimiento de las imágenes sensoriales al entrelazar palabras de alto valor melódico y sonoro. Sugiere las más caprichosas y pasmosas combinaciones métricas estéticas de las formas.

Los modernistas no ven en su realidad (a la cual casi siempre soslayan) el punto de sus obras. Recrean ciudades, figuras mitológicas o sustantivos exóticos que invaden sus líneas de belleza y magia lejanas a la realidad.

Influencias

El gusto de expresar el estado del alma en el poeta modernista, por medio de obras literarias o piezas musicales, deriva del **SIMBOLISMO**; movimiento de tipo idealista que a partir de 1885 se desarrolló paralelamente en la literatura y las artes plásticas francesas. Su fundamento era ser el arte que materializa, mediante símbolos o formas, las ideas que genera el acto artístico. En un lenguaje lejano al de la lógica sintáctica, basado en un lirismo musical de gran fantasía de símbolos.

Del **ROMANTICISMO** toma la premisa de considerar al poeta por encima del común de los hombres. Es el literato el centro y verdadero valor de este mundo, lo cual lo aleja de sus congéneres a los que ve pequeños y en masa.

La embestida al realismo que alza el modernismo, encuentra en el **PARNASIANISMO**, uno de sus principales párales. El movimiento parnasiano surge en Francia a fines del siglo XIX. Postula a la palabra como el centro de las sensaciones plásticas. Pretende una belleza estética del arte por el arte mismo, despreocupada de contenidos didácticos o cualquier atadura con la realidad circundante. En su poesía descriptiva, abundan los motivos de la mitología clásica.

El modernismo preciosista

Como resultado de las influencias literarias señaladas anteriormente, se crea una tendencia artística elitista para minorías en donde no existe la burda vida cotidiana del realista. El amor por la elegancia en las letras, con preeminencia de símbolos y temas exóticos, hacen que el escritor conviva con princesas y figuras mitológicas de la antigüedad en su "castillo de cristal". En una evasión preciosista y desinteresada de la realidad. Ej. :

Beber en copa de ónix labrado
la roja sangre de un tigre real.

Julian del Casal (1).

El modernismo mundonovista

Como se indicó al principio de este capítulo, el modernismo llevó en su seno una contradicción tanto en la doctrina de cada una de sus etapas, como en los autores que lo cultivaron. Tal contradicción se evidencia en las etapas preciosista y mundonovista. En esta etapa el escritor se compromete con la vida política y social de su época. De forma sencilla canta temas nacionales, descubriendo las raíces del arte americano.

(1)Shulman, Iván: El modernismo hispanoamericano. C. E. D. A. L., Buenos Aires. 1969.

La esencia del modernismo

Se basó en el deseo ferviente de los diferentes escritores latinoamericanos, en buscar una expresión propia que los identificara como tales al nivel de las letras universales. Después de los problemas internos post independencia, las naciones americanas, ya establecidas y organizadas como naciones independientes, urgían de una literatura propia lejos de la española, que representara al continente ante el mundo y la modernidad.

Los literatos modernistas ven un tanto con desdén la herencia literaria española, a la que sienten atrasada con relación al resto de la literatura europea. Buscan en diversas escuelas; pero con mayor frecuencia en la literatura francesa esa "modernización" de la lengua española.

Los escritores modernistas son o pretenden ser en su esencia, ciudadanos del mundo contemporáneo.

Se subvierte la "importación literaria" ya no de España a América, como en las anteriores tendencias literarias, sino al contrario, es España la que recibe el movimiento modernista en su arte.

Paradójicamente es a través del desapego de su tierra (en la mayoría de casos) que los modernistas dan voz de presencia de las letras americanas en la literatura universal.

Es de Francia de la cual reciben la mayor parte de influencia literaria; sin embargo en el avance de sus etapas vuelven la vista hacia España, a la que reverencian y desde la cual proyectan su producción al resto de Europa.

Con la poesía de José Martí, el escritor modernista se compromete a denunciar los males sociales y políticos de América, dejando de lado la indiferencia hacia su entorno social. El escritor se adentra en las raíces aborígenes idealizando el pasado de héroes precolombinos. Continúan "fugitivos" de la realidad, sólo que con una visión más nacionalista.

Las dos generaciones modernistas

Es una división de tipo cronológica. Los de la primera no alcanzan (salvo Darío que une una y otra generación) el presente siglo, figuran: Martí, del Casal, Gutiérrez Najera, Asunción Silva. Los de la segunda tienen en este siglo la plenitud de sus letras: Santos Chocano, Amado Nervo, Lugones y otros.

Géneros desarrollados en el modernismo

La poesía

Destaca la desarrollada por el cubano José Martí (1853-1895) por la pasión y rebeldía social- patriótica que denota cada estrofa de su obra. Su pensamiento de vida basado en la premisa qué poeta y hombre debía estar al servicio de la sociedad, en busca de un ideal colectivo. Se analiza a continuación un extracto de la obra del poeta cubano:

Con los pobres de la tierra
quiero yo mi suerte echar,
el arroyo de la siesta
me complace más que el mar.
Mi verso es de un verde claro
y de carmín encendido;
mi verso es un ciervo herido
que busca en el monte amparo. (1)

Como se observa, el poeta cubano se apoya en la sencillez del sentimiento estético. El poema carece de formas y palabras rebuscadas. Con esto Martí busca no interferir con la razón primordial del lenguaje, expresar de forma clara y abierta cualquier mensaje.

Utiliza para la transmisión de su mensaje revolucionario la metáfora. Ejemplo es la comparación que hace del dolor de la lucha revolucionaria fraguada en los campos cubanos (temática central de su poema) con un ciervo herido refugiado en el monte. Recurre al simbolismo del color verde, como la esperanza libertaria que llevan los versos de su mensaje al pueblo oprimido.

(1) Martí José, 1987: Versos sencillos. (Extractos), Guatemala. Editorial IMGUA.

Las obras destacadas de Martí son: *Ismaelillo*; *Versos libres*; *flores de destierro*; *versos de la edad de oro* y *versos sencillos*, en los que destaca su poema: *La niña de Guatemala*.

Poseedor de un carácter aristocrático, en donde subsisten el modernismo y el romanticismo, Manuel Gutiérrez Najera (1859-1895) es el principal introductor del Parnasianismo y el simbolismo en América. Ejerció gran influencia en las letras del continente con la fundación de la revista "azul".

La elegancia de su esteticismo puro, se observa en, *Para entonces* (elegía); *La duquesa Job*; *La serenata de Shubert*; *Mis enlutadas*.

Los prematuros de la primera generación

Es de reparar en lo corto de la vida de los dos anteriores autores, claro que Martí no murió por su gusto sino en el campo de batalla; pero por una u otra causa esa premisa es la constante entre los escritores destacados del modernismo en su primera generación.

La vida cosmopolita exigía una buena base económica para sustentar ciertos lujos del hombre moderno. Al carecer de ese importante elemento, se corría el riesgo de "enclaustramiento" en las sociedades americanas de aquellos tiempos. Como le ocurrió a José Asunción Silva (1865-1896). El deterioro de la riqueza familiar le enmarca en la Bogotá de fines del XIX, sufriendo un encontronazo sensible por el atraso cultural que experimenta en contraposición a su estancia en Europa. Si a eso se aúna el carácter melancólico del escritor, así como la muerte de su hermana Elvira, a quien dedica su obra máxima, *Nocturno III*, puede dar la razón de su suicidio el 24 de mayo de 1896.

El escritor cubano Julián del Casal, elabora una obra de evasión franca de la realidad, basada en lo melancólico de su temperamento. Abraza el suicidio en sus poemas como único medio de exiliarse del dolor de la vida:

Ansias de aniquilarme solo siento
o de vivir en mi eternal pobreza,
Con mi fiel compañero, el descontento,
y mi pálida novia, la tristeza. (1)

El pesimismo ante el medio crea en este escritor una personalidad introvertida y huidiza, de la realidad que le lastima. Su prematura muerte a los 30 años, corta todas las expectativas que sobre él y su obra habían elaborado diversos escritores (entre ellos Paul Verlaine, modelo de los simbolistas).

Con gran uso de imágenes visuales y objetos exóticos, busca la perfección del soneto. Busca obras plenas de color en objetos preciosos, cual pintor impresionista.

El significado del color azul en el arte

"EL arte es Azul". Víctor Hugo (1802-1885)

En un momento histórico de la literatura universal, el escritor ve en su arte (y en sí mismo) un mundo ajeno al común de las personas. Solo las figuras o imágenes venidas de ese mundo, eran poseedoras de un real valor para su vida, por el cúmulo de sentimientos y reacciones que los mismos producían en su obra.

Ejemplo de lo anterior es el nicaragüense Rubén Darío (1867-1916) En Darío existe un rechazo casi enfermizo hacia la sociedad en la cual vivió. Antepone al arte por sobre la realidad. Aparece con la obra, *Azul*, denotando en sus líneas elementos parnasianos y simbólicos; da la plenitud al movimiento modernista con *Prosas Profanas* (1896).

En la obra *Dariana* el color azul adquiere importancia capital. Desde el título de su primer obra, hasta el cuento *El pájaro Azul*, en donde el protagonista alberga en su cerebro a un ave azul, la cual libera al suicidarse. La palabra y la imaginación se conjugan en rimas de gran plasticidad.

(1) Shulman, Iván, 1969: El modernismo Hispanoamericano. Argentina. C. E. D. A. L.

Esa evasión de la realidad necesitaba, como cualquier país independiente, contar con elementos distintivos de su individualidad. Darío eleva al artista a una "torre de marfil" por sobre la vulgaridad y superficialidad de las personas de la sociedad burguesa, a la que ataca constantemente, como en su cuento *El rey burgués*.

La sociedad artística representaba para el nicaragüense todo lo real y sensible del mundo. El artista, según Darío, en su carencia material externa, alberga una riqueza interior que lo hace superar con creces a su antagónico burgués.

La supuesta sensibilidad en el artista (en ocasiones inexistente) es muchas veces el resultado de la idealización necesaria que se hace de ellos por nosotros o incluso por ellos mismos. Por lo que dicha sensibilidad no es otra cosa que el idealismo supremo del arte. El símbolo representante de ese mundo ideal e imaginativo tomado como la pureza o la inmensidad del cielo abierto, es el color azul.

El color azul es el alejamiento simbólico de la realidad. Alcanza niveles etéreos de lo ideal e infinito. Es un mundo donde el artista establece las reglas (como la prosa poética del cuento dariano) y donde se alberga en intimidad y espiritualidad individual.

El azul es la inspiración que provee de imágenes y sueños al artista los cuales cobran vida en su arte. Aún hoy día es tomado este símbolo por diversos artistas para representar su mundo ideal de imaginación, como el grupo guatemalteco Bohemia suburbana o el cantautor cubano Silvio Rodríguez.

En muchos casos el escritor conjuga esos dos mundos, para tener su propia visión de la realidad.

Principales poetas y ensayistas del modernismo

A continuación se ofrece una tabla con los principales escritores de la segunda generación modernista, así como sus características narrativas y principales obras:

<p>Ricardo Jaimes Freire (1868-1933)</p>	<p>Conserva en su obra elementos parnasianos de perfección formal. En su obra Castalia Barbara, crea mundos imaginarios de extrañío lirismo, basado en mitología germánica y nórdica. Se le considera el precursor del verso libre; abraza una preocupación social impregnada de simbolismo en, Los sueños son vida.</p>
<p>Amado Nervo (1870-1919)</p>	<p>Con poesía sencilla busca el interior de la persona por medio de elementos simbolistas dotados de melancolía, Perlas negras (1898); o de referencias filosóficas orientales, En voz baja (1909); Serenidad (1914); Elevación (1917). Llagando al amor sublimado en, La amada inmóvil (1920) y El arquero divino (1922) Constituyen lo mejor de este moderno romántico mexicano.</p>
<p>Leopoldo Lugones (1874- 1938)</p>	<p>Su lirismo modernista roza una realidad americana en el paisaje, tradiciones y héroes anónimos de carácter nacionalista. Lugones avanza en su poesía parnasiana y simbolista de Las montañas de oro (1897) a la entonación erótica e intimista de Los crepúsculos del jardín (1905) para llegar al canto de carácter helénico, en el centenario de la independencia de su patria Argentina en Odas seculares (1910). Poesía regional nacionalista que se manifiesta también en su obra en prosa La guerra gaucha.</p>
<p>José Enrique Rodó (1872-1927)</p>	<p>Con su libro Ariel (1900), se constituye en fomentador de la juventud hispanoamericana que recoge su obra como el mejor paradigma de latinidad. Su obra es un rechazo del utilitarismo y el materialismo. Se insta a una lucha abierta contra el influjo pragmático sajón. Rodó busca en su obra ofrecer una base de ideas de interés humano con la idea de erigir la bandera de la latinidad. Este uruguayo exige de la obra literaria una belleza formal al servicio de las ideas. Postula a la belleza, la verdad y el bien (ideales clásicos) frente al positivismo científicista.</p>
<p>Gómez Carrillo (1873-1925)</p>	<p>Considerado "el príncipe de los cronistas" por su vasta colección de crónicas de viaje. Este escritor guatemalteco se concentró en la estética de la literatura, renovando la prosa en una actitud fenomenológica de la realidad. Su producción antinacionalista recoge: Cuentos escogidos de autores franceses, y cuentos escogidos de autores españoles. Incluye en estos a Darío, Casal y otros.</p>

Los cuentos psico - zoológicos de Rafael Arévalo Martínez

La obra de este escritor guatemalteco (1884-1975) se basa en procedimientos simbolistas y el descubrimiento de la psicología del hombre contemporáneo. Traspasando al modernismo a una nueva corriente psicológica y fantástica.

Los cuentos de Arévalo Martínez, son una sutil crítica a la humanidad por medio de sus extravagantes personajes, mitad hombres - mitad bestia, dotados de inteligencia y que representan a las diferentes personalidades de la época.

La personalidad neurasténica del escritor se refleja en su obra. Con la pesadumbre de su vida se aferra a un mundo de imaginación, para por medio de su acérrima crítica a la realidad, elaborar u ofrecer su utópico proyecto de paz y cultura como en: *Viaje a Ipanda*.

El ciclo de cuentos fantásticos se inicia en 1915 con: *El hombre que parecía un caballo*. Luego en 1922 *El Sr. Monitot*, en el que representa por medio de la figura zoomórfica del tigre con su apetencia carnícora y destructiva al dictador Manuel Estrada Cabrera. Posee la obra antiimperialista *La oficina de paz en orolandia (1925)*; *Ecce Pericles*, de 1945 es una biografía de Estrada Cabrera.

Arévalo Martínez elabora una tabla en la que divide en cuatro grupos las diversas personalidades del hombre. La división la hace mediante diferentes signos animales, representante cada signo de las diferentes personalidades del individuo (signatura) Ej. :

- El buey) Son personas instintivas, con predominio del aspecto pasivo de la naturaleza.
- El león) Personas violentas, de presa, en los que domina la pasión.
- El águila) Intelectuales, artistas en los que predomina la mente.
- El hombre) personas superiores en los que predomina la voluntad.

Horacio Quiroga (1878-1937) cuentista uruguayo que impregna a su obra inicial una temática imaginativa de los estados psicológicos que linda con lo patológico: *El crimen del otro (1904)*. Un arte despojado de lo artístico de las formas para encontrarse con las raíces americanas, se da en su obra más completa *Los desterrados (1926)*.

Bibliografía básica del capítulo octavo

Imbert, Enrique A.: Historia de la literatura hispanoamericana 1954, México, Fondo de cultura económica.

Onís, Federico de: Estudios críticos sobre el modernismo. 1968, España, Editorial Gredos.

Rama, A.: Rubén Darío y el modernismo. 1970
Venezuela, Ediciones de la biblioteca universidad de Caracas.

Shulman, Iván A.: El modernismo hispanoamericano.
1969, Argentina, C. E. D. A. L.

Salinas, Pedro: La poesía de Rubén Darío.
1948, Argentina, Editorial Losada.

Sánchez, Luis Alberto: Escritores representativos de América.
1957, España, Editorial Gredos.

Teresa Arévalo: Rafael Arévalo Martínez, biografía de 1884 hasta 1926. 1971, Guatemala, Tipografía nacional.

Verdugo, Iber : Estudio preliminar a prosa y poesía de José Martí
1968, Argentina, Editorial Kapelusz, colección GOLU.

Ejercicios

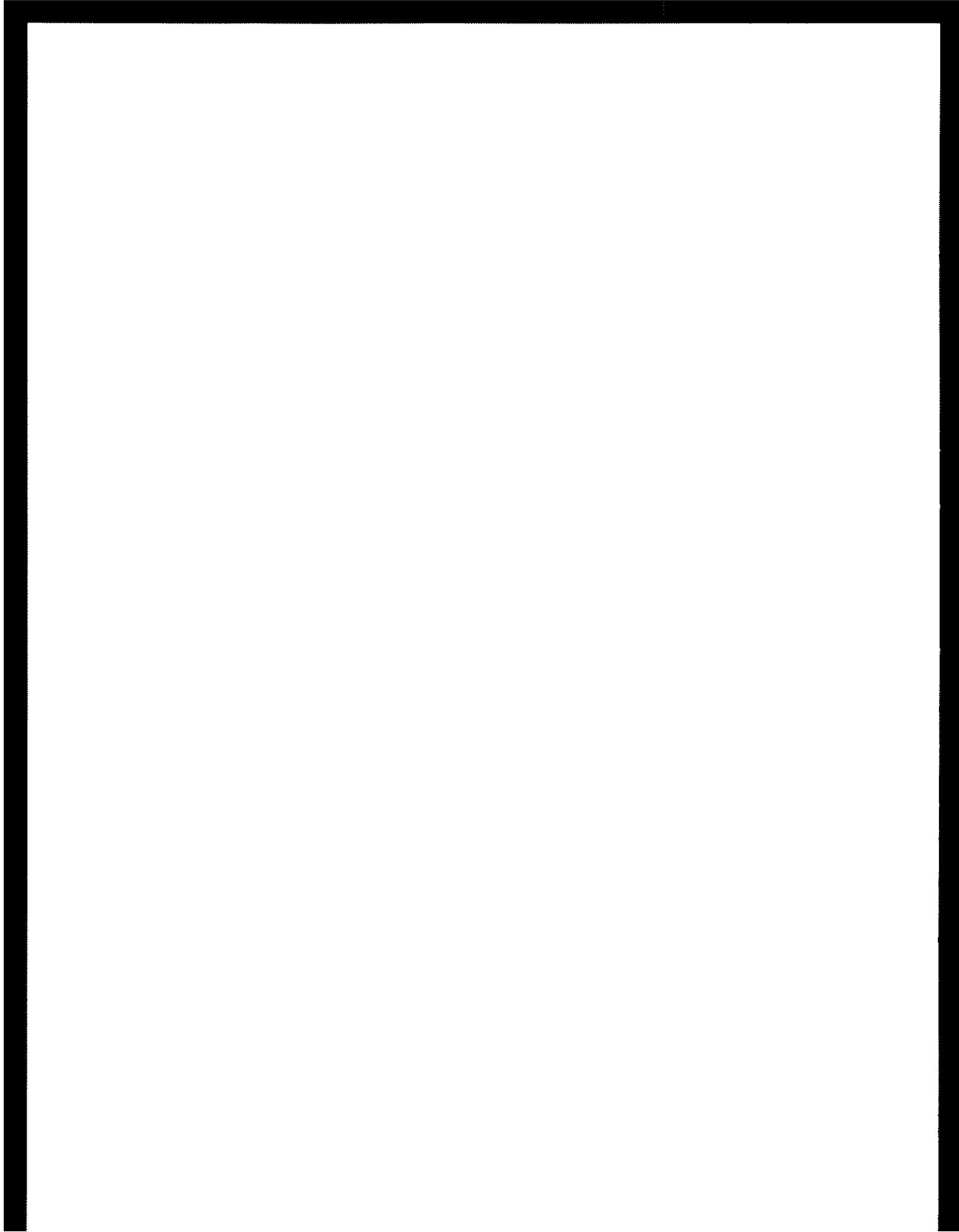
1) Analice en los siguientes extractos de la canción "Unicornio Azul" del cantautor cubano Silvio Rodríguez, si el mensaje que el artista envía en su tema, coincide con lo expuesto en la presente obra sobre el color azul en el arte:

...Mi unicornio y yo hicimos amistad, un poco con amor, un poco con verdad
Con su cuerno de añil pescaba una canción. Saberla compartir era su vocación.
Mi unicornio azul ayer se me perdió... y yo no tengo más que un unicornio azul
Si alguien sabe de él le ruego información... mi unicornio azul se me ha perdido ayer... se fue.

2) Utilizando el psicozoomorfismo de Arévalo Martínez elabore un cuento de una cuartilla de extensión. El tema es la privatización de la empresa eléctrica del país.

3) ¿Cree usted que el siguiente poema se cataloga dentro del modernismo preciosista? Indique que elementos uso de referentes para que su respuesta fuese negativa o bien positiva

Tus ojos se prenden de mi vida, como la arenilla de la casa de Nefertiti
leve,
punzante.
Soslayando la opacidad de otros mundos bebo de tu seno abierto,
ofrecido en tazón de Jade...
A mí ansía escrutadora.

Capítulo IX

Entre una y otra

La etapa literaria que sirvió como periodo de transición entre la escuela modernista y el vanguardismo se conoce con el nombre de **POSMODERNISMO**. Abarcó las letras hispanoamericanas aproximadamente de 1910 a 1930.

Esencia del posmodernismo

Busca el intimismo en los temas que aborda. Basándose para esto en expresiones depuradas en formas sencillas. Retoma al paisaje inmediato en contraposición a la evasión preciosista del modernismo.

Los escritores posmodernistas buscan transmitir en la sencillez de su obra la realidad cotidiana que para ellos, aún en su simpleza, contiene las emociones y secretos más absolutos y sinceros del hombre.

No se rompe tajantemente con el modernismo, lo que intenta el posmodernista es redescubrir la realidad inmediata. Para lo cual se hace necesario anular la evasión y el exotismo del lenguaje preciosista exagerado para que afloren sentimientos y emociones por lo simple y cotidiano de la vida.

Ya el mismo Darío había dejado un tanto de lado su individualidad en *Cantos de vida y esperanza* (1905), abordando temas de la realidad social americana, así como un desmesurado interés por el tema más cotidiano que existe en la vida: la muerte.

Las temáticas posmodernistas

Como ya se indicó, la obra poética de este movimiento contiene elementos de la realidad cotidiana, la cual expresa en trazos sencillos cargados de gran intimismo.

El intimismo posmodernista generó una vuelta al romanticismo lírico y confidente. El autor comparte sus sentimientos amorosos más íntimos con el lector. Así también su obra canta a la tierra, a la patria o incluso al barrio. Ej.

Ocre y abierto en huellas, el camino
Separa opacamente los sembrados...
Lejos la margarita de un sembrado.

(Paisaje) Baldomero Fernández Moreno. (1)

Es con la obra del argentino Fernández Moreno (1886-1950) con la que el posmodernismo alcanza una sencillez de expresión singular. Concilia pensamientos modernistas con un romanticismo nostálgico. En su obra se avizoran rasgos de un impresionismo vanguardista, en la exaltación de elementos fugaces del paisaje inmediato y la vida conyugal. Ciudad; El hogar; El campo. Sobre la muerte escribió *Penumbra*; *Continuación*; *Parva*.

La mujer en el posmodernismo hispanoamericano

La mujer latinoamericana alcanza la madurez literaria en la tendencia posmodernista, gracias a la apertura, que tuvieron las letras para la expresión de sentimientos íntimos y profundos del alma del escritor.

A las tres escritoras destacadas de ese periodo literario, Gabriela Mistral (1889-1957); Alfonsina Storni (1892-1938); y Delmira Agustini (1886-1914) les une el sentido de fatalidad y de cercanía con la muerte.

(1) Martínez Estrada, Ezequiel. 1970: Fernández Moreno. Argentina. Revista "nosotros".

El joven suicida, amigo de Gabriela Mistral, es ya todo un mito en las letras americanas debido a la decisiva influencia de dolor y melancolía que tuvo en la primera parte de la obra de la poetiza chilena.

Pero el carácter melancólico, apasionado y desesperanzado, se afianzo de forma definitiva en la uruguaya Delmira Agustini y en la argentina Alfonsina Storni. Ambas escritoras con una personalidad ambivalente, en la que los rasgos de mujer amorosa y plena, se conjugaban con lo centelleante y apasionado de una literatura que denota inconformismo y hastío de la vida.

En Delmira Agustini, se observan poemas líricos apoyados en el superrealismo de sus sueños, muy lejos de su alcance terrenal, por lo que su obra adquiere entre sus alucinaciones matices de angustia y dolor:

Yo muero extrañamente... no me mata la vida,
No me mata la muerte, no me mata el amor;
Muero de un pensamiento mudo como una herida. (1)

De igual forma, Alfonsina Storni abraza una temática de confidencia lírica de corte romántico lúgubre de gran calidad, lo que le vale ser considerada junto a Leopoldo Lugones como los párales del modernismo argentino. En sus títulos *La inquietud del rosal*; *El dulce daño*; *Irremediablemente*; *Languidez*. Se encuentran temas profundos y variados, en los que la constante es una melancolía de vida, tan profunda que fue capaz de llevar a Storni al suicidio mismo.

En Mistral se observa una obra de temática variada, lo que puede dar la pauta a considerarla con una personalidad, que si bien era apasionada, no permitía el enfrascamiento extremo en problemas de orden existencial.

(1) Zum felde, 1960: Proceso intelectual del Uruguay. Uruguay. Montevideo.

La temática de Mistral se puede dividir de la siguiente forma:

Religión ----- Amor ----- Maternidad ----- Naturaleza ----- Muerte ----

Mistral ofrece una literatura en la que influyen tremendamente sus valores religiosos. La belleza y Dios son análogos para la escritora chilena. La obra literaria pasa a ser según Mistral, alimento del alma y no simplemente de los sentidos.

El amor juega parte fundamental en las tres escritoras; pero no un amor sencillo (si existen romances sencillos) sino sus idilios se transforman, como en la obra *Desolación* (1922) de Gabriela Mistral, en poesía elegíaca de tipo catártico llena de dolor por el amor perdido ante el suicidio. En Agustini su sensibilidad es el preámbulo o instrumento para la muerte. Tras "noviazgo feliz" de cinco años se casa en 1913 con Job Reyes, al que abandonará dos meses después. Lo que la "nena" (sobrenombre familiar de la poetiza y con el que firmaba las cartas para su amado) jamás imaginó, fue que un año después se anunciaría de su asesinato y posterior suicidio de Reyes.

Para las escritoras posmodernistas, el camino de imaginación y aventura literaria era a la vez motivo de dolor. Como en el caso de Delmira Agustini en el que su compleja y depresiva personalidad hacían albergar dentro de sí a dos seres opuestos.

En, *Tala* (1938) Mistral aborda temas didácticos sobre el paisaje y costumbres americanas en tono épico, que la alejan del sentimentalismo inicial. La constante de la muerte y el dolor humano aparecen en, *Lagar* (1954), inspirada por los desastres de la guerra europea y el suicidio de un sobrino (*Luto; Locas Mujeres; Nocturnos*).

Delmira Agustini posee las obras: *Libro Blanco; Cálices vacíos*.

Ya sea Alfonsina Storni abrazada por el mar de la muerte, Delmira Agustini como la eterna "nena" temperamental de la literatura, o bien Gabriela Mistral amparada por su religiosidad e instinto maternal, marcan el verdadero avance de la mujer en la literatura del siglo XX. Unen sueños, fantasmas e ilusiones a su pasión de mujer, a su condición humana. Divagando entre sus líneas la constante del amor y la muerte.

Bibliografía básica del capítulo noveno

Alegría Fernando: genio y figura de Gabriela Mistral
1966, Argentina, Editorial Eudeba.

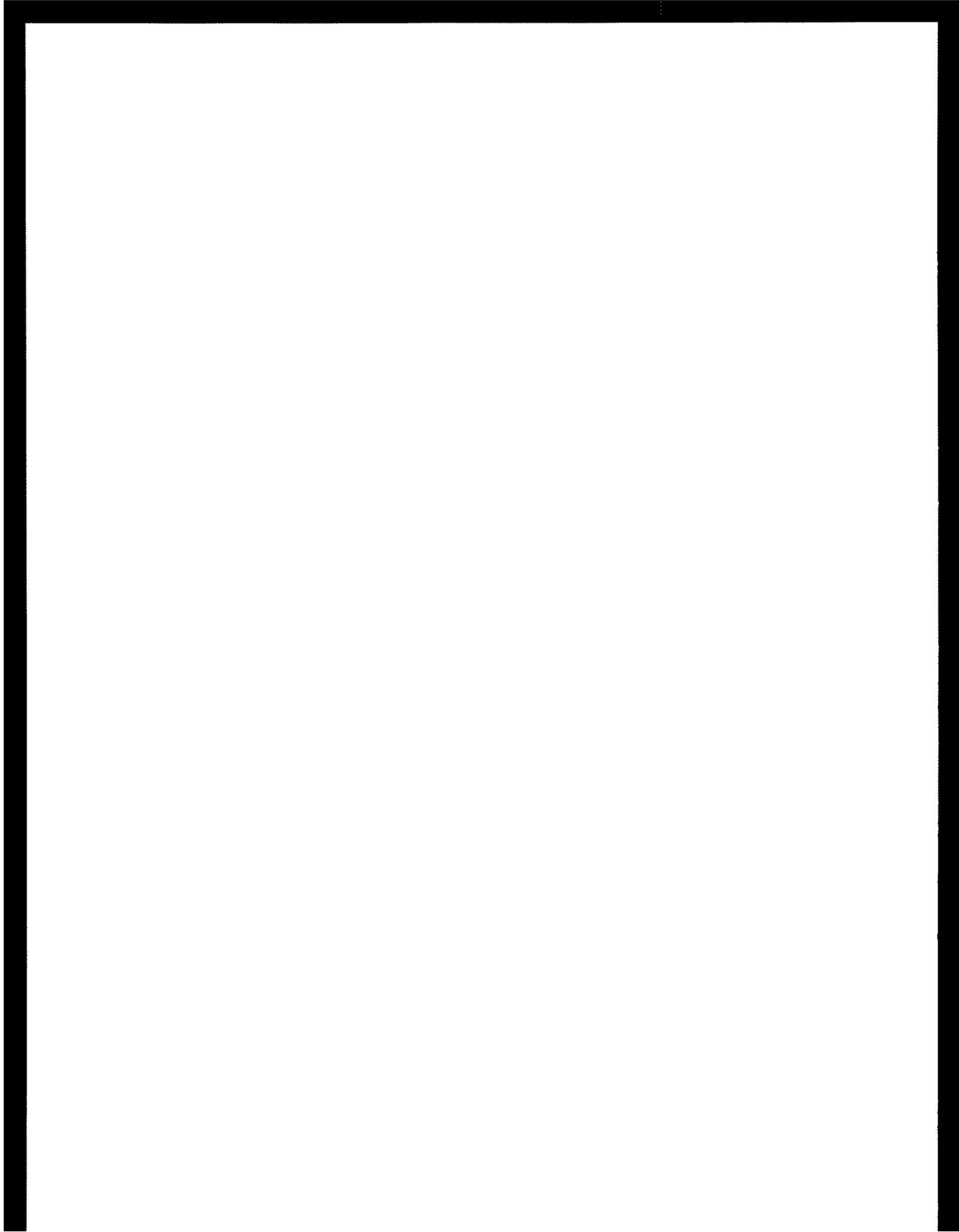
Martínez Estrada, Ezequiel: Fernández Moreno
1941, Argentina, Revista "nosotros".

Sánchez, Luis Alberto: Escritores representativos de América.
1957, España, Editorial Gredos.

Zum, Felde: Proceso intelectual del Uruguay
1960, Uruguay, Montevideo.

Ejercicios

- 1) Investigue a tres escritoras contemporáneas y sus principales obras.
- 2) Realice un poema corto cargado de intimismo posmodernista de un hecho o una realidad cotidiana en su vida.
- 3) Creé que los postulados planteados respecto a la mujer por Juana Inés de la Cruz se dan con las escritoras posmodernistas. De sus argumentos.

Capítulo X

Avanzada sobre el límite

El ingenio y la fantasía arremeten de frente a la realidad y a la razón con un imaginismo metafórico desbordante. En un arte donde campean por doquier la incoherencia y el irracionalismo. Estas tendencias en conjunto son denominadas **VANGUARDISMO**.

Varios factores influyeron para la nueva visión artística en el hombre del siglo XX. Entre otras, la primer guerra mundial, los avances tecnológicos, y la consiguiente deshumanización que esto conlleva, un "autoendiosamiento" enciclopédico y otros factores personales en los temperamentales artistas de principios de siglo.

Esencia y temática vanguardista

Debido a la gran variedad de escuelas surgidas en el vanguardismo, cada una poseedora de temática y esencia distinta, es difícil englobar una característica general para todas ellas. La constante general es el ataque a la realidad, a la razón y la ruptura del orden burgués y del clasicismo; pero cada una desde su muy peculiar estilo.

El vanguardismo puede considerarse como la anarquía literaria en su máxima expresión. Cada artista creó con su grupo de partidarios un sin fin de escuelas, que alzando una bandera distintiva, reclamaban para sí la atención, por medio de extrañas, estafalarias, exageradas y en muchos casos, inútiles combinaciones.

Con el respeto que merecen las diferentes escuelas vanguardistas, salvo dos o tres de estas escuelas, el resto de integrantes de este movimiento no pasan de ser más que caprichosas y anárquicas "rebeldías literarias" sin real valor literario.

En dichas escuelas la esencia es un ataque a la realidad; sin embargo tal ataque, como se ha comprobado a lo largo del devenir histórico de la literatura, se puede realizar sin caer a exageraciones oscuras y sin solución. Ejemplo de esto es el uso de la Jitanjáfora, juego verbal basado en un lenguaje de sonoridades desprovistas de sentido, creada por uno de los precursores de la denominada "poesía pura", el cubano Mariano Brull (1891-1956)

Jitanjáfora
Filiflama alabe cundre
Ala olalúnea alífera
Alveolea jitanjáfora
Liris salumba salífera.(1)

El "amparo" de estos escritores, es el ataque a la razón promulgado en el vanguardismo. Otros abogaban por el olvido de las formas artísticas del pasado, como el futurismo, que ensalza al dinamismo y velocidad de la era de la máquina. Creado por el italiano Marinetti, es desarrollado en América por el peruano Alberto Hidalgo (1897-1973) en *Arenga simplista a los ascensores*. Nos da una visión de cómo el progreso industrial de inicios de siglo impactó en la sociedad. Los escritores se encontraban día con día con adelantos tecnológicos inimaginables apenas años atrás, no quedando en su asombro más que alzar odas a ese progreso (¿Habrán hoy día odas al internet o al Challenger?).

(1) De torre, Guillermo. 1965: Historia de la literatura de vanguardia. España Edit. Guadarrama.

Lo curioso es que mientras unos proclamaban la ruptura con el pasado artístico, otros arreciaban el uso de metáforas oscuras (en casos, intraducibles) insólitas y múltiples, al mejor estilo barroco culterano. Claro con las diferencias de cada tendencia:

Se ha helado el reloj de la torre.
Las agujas dejan caer un granizo de minutos.
En el vaso de las campanas
Se emborrachó el silencio con un vino de bronce. (1)

Lo anterior es la descripción de un campanario del argentino Leopoldo Marechal (1900-1970).

Se da una revalorización a las culturas de los pueblos antiguos. Esto da origen a la denominada Poesía Negra, desarrollada en Cuba, puerto rico y la república dominicana. Escritores como Nicolás Guillen (Songoro Coso; Tengo) o Luis Palés Matos (La danza negra), introducen una poesía afroamericana rítmica en onomatopeyas y la Jitanjáfora. Cantan al folklore de su tierra y denuncian la precaria situación económica y de dependencia esclavizante de los pueblos antillanos.

Por medio de la imaginación, los vanguardistas crean obras donde la sugestión y sonoridad del lenguaje importa más que su significado. La realidad es eliminada para ser transformada en idea pura, abierta de par en par a múltiples interpretaciones del lector, el cual se convierte así en un cómplice creador del escrito.

Algunas escuelas vanguardistas

La lista de las diferentes escuelas vanguardistas es extensa y variada. El Dadaísmo de Tzara, que anuncia la incoherencia irracional del lenguaje; la poesía experimental unida al indigenismo conocida como simplismo; el estridentismo mexicano, basado en el futurismo y la revolución rusa; El pancalismo y el panedismo puertorriqueño que anuncian "todo es bello" y "todo es poesía"; y otras de menor difusión.

(1) De torre, Guillermo. 1965: Historia de la literatura de vanguardia. España Edit. Guadarrama.

En América, el chileno Vicente Huidobro (1893-1948) funda y divulga el **CREACIONISMO**, escuela cuyo fundamento principal era darle al poeta una función puramente de creación y no de imitación. El poeta según Huidobro, debía hacer un mundo nuevo creado por él mismo en descripciones, situaciones, imágenes y conceptos.

Buscaba darle a las palabras poesía y creación un significado análogo.

El poeta está comprometido en la creación de situaciones que jamás se plantearían en su ausencia. Debe jugar con situaciones nuevas, jamás habidas y difíciles de ocurrir; pero que crean en el lector el ansia o el deseo por que fuesen verdad. Ejemplo:

El pájaro anida en el arco-iris. (1)

Como vemos en el extracto anterior, Huidobro une en el creacionismo elementos europeos como el dadaísmo, al excluir sus líneas de la realidad inmediata, creando textos con palabras incoherentes. Cae asimismo al surrealismo por esa misma liberación de formas. Rompe los sistemas de comunicación lógica y desarticula la realidad con el poder en sí misma que adquiere la palabra.

Sus obras reconocidas son, *Altazor o el viaje en paracaídas (1931)*; *ecos del alma*; *La gruta del silencio*; *Adán* y otros.

El surrealismo

La preeminencia de la imagen onírica y la libre asociación de las ideas en una ruptura del lenguaje tradicional de la poesía sin límites de la razón. Son los postulados de esta escuela fundada por el francés André Breton.

(1) Huidobro, Vicente. 1957: *Obras poéticas selectas*. Chile. Santiago de Chile.

Influido por el dadaísmo y las doctrinas freudianas, el surrealismo explora el subconsciente del hombre, para expresar en el "automatismo Psíquico", el funcionamiento real del pensamiento. Intenta expresar el pensamiento o los sentimientos puros, prescindiendo de cualquier idea lógica, moral o estética.

Esbozos de Neruda

Pablo Neruda (1904-1973) escritor chileno poseedor de un vasto mundo imaginario de ideas y pasiones fuertes y contradictorias. Con un especial interés por lo profundamente sensible y romántico de la vida en sus inicios y por el realismo social que fue marcando la obra del poeta con el paso de los años.

La mujer y la naturaleza

En, *Veinte poemas de amor y una canción desesperada*, se conjugan estos elementos que fueron para el poeta, sinónimas fuentes de inspiración. Pablo Neruda simbolizaba a la mujer como el terreno "divino" en el cual fecunda la vida y con una participación imprescindible para la preservación de la raza humana.

Así también concebía a la naturaleza, como una de las mayores gracias de la vida. Con la impresionante belleza de sus parajes y la inmensidad de su riqueza, ofrecida generosamente para el sustento del hombre.

Neruda transfigura a la mujer en esos paisajes naturales (ríos y valles) en comparaciones apasionadas e intimistas:

En ti los ríos cantan y mi alma en ellos huye
como tú lo deseas y hacia donde tú quieras.
Márcame mi camino en tu arco de esperanza
y soltate en delirio mi bandada de flechas. (1)

En, *Residencia en la tierra*, el poeta rompe con la realidad exterior por medio de imágenes, metáforas y símbolos oníricos. En verso libre, amalgama los elementos naturales, con la soledad, destrucción y muerte del ser humano.

(1) Alonso, Amado. 1966: Poesía y estilo de Pablo Neruda. Argentina. Editorial Sudamericana.

Esquema de la narrativa vanguardista

Temática	<p>El mundo imaginativo del autor vanguardista, cambia el escenario rural por una narrativa urbana. Sus personajes se concentran en las grandes ciudades americanas.</p> <p>La connotación social del enfrentamiento del hombre contra la naturaleza portentosa (representante de las posibilidades de progreso o retraso) es suplantada por la crisis del hombre contemporáneo. Que indaga sobre sí mismo y sobre su angustia, desde planos psicológicos o filosóficos.</p>
Nivel lingüístico y estructural	<p>En el plano lingüístico se incorporan metáforas, imágenes, símbolos y demás recursos poéticos vanguardistas. Los más claros ejemplos se ven en el surrealismo y el expresionismo. No se guía al lector hacia un lenguaje determinado, sino se ofrecen una pluralidad de mundos idiomáticos, que expresan la ambigüedad de lo irreal con libres asociaciones de imágenes.</p> <p>En el plano estructural se presenta un narrador protagonista "humano", es decir, ignora el comportamiento de los demás personajes. El tiempo no guarda el orden lógico de presente, pasado, futuro, sino se adopta la técnica de simultaneidad de tiempos. Muchas veces el personaje es presentado por un monólogo interior, el narrador habla en primera persona dentro de su mente, esto con el fin de evitar la descripción clásica de la personalidad del personaje, sino mediante ese soliloquio el protagonista se "desnuda" ante lector.</p>
Principales autores	<p>Entre otros están: Alejandro Carpentier, Los pasos perdidos; el reino de este mundo. Agustín Yáñez, Al filo del agua. Manuel Rojas, Hijo de ladrón.</p>

El hombre de maíz, Miguel Angel Asturias

La prolija visión de Asturias conjugó el recóndito pasado provincial guatemalteco junto a la contemporaneidad de su vida. Elementos a los cuales amasa, en una novelística dotada de riqueza en significados y ficción.

Asturias y la identidad nacional

En la obra asturiana se remarca su especial interés para con las clases indígenas guatemaltecas. Su tesis de licenciado en derecho (1923) "El problema social del indio", (aunque conservadora y racista) ya avizoraba una de las constantes que marcaría su obra. Para Asturias, la disminución y condiciones miserables en las que se desarrollan las poblaciones indígenas, en contra posición del imperialismo yanqui, no tiene cabida.

Influenciado por la magia que encuentra en el Popol Vuh, gracias a la traducción que hace de esa obra en sus estudios sobre las culturas precolombinas que realizaba en Francia, decide ver al pueblo amerindio guatemalteco no desde el plano mágico y de folklore de su pasado, sino desde su precaria situación contemporánea.

La ambivalencia del Señor Presidente

Alzada por unos como bandera revolucionaria contra el despotismo dictatorial y por otros como símbolo de lo reaccionario de los fantasmas internos del ser humano. El señor presidente es sin duda la mejor novela de la producción asturiana.

La ficción narrativa de la novela, en la que se unen bajo lenguaje expresionista y surrealista, elementos psicológicos, con la realidad política y social de los países regidos por dictaduras, nos indican ese doble significado de la obra.

La obra contiene elementos de denuncia política, en los que señala los atropellos y barbarie de las dictaduras. Con sus asesinos a sueldo, los privilegios, la pobreza y la muerte. No menciona país alguno en el relato, por lo que el mensaje asturiano es una alegoría de repudio total frente a cualquier dictadura en el mundo.

En el plano psicológico nos presenta el temor del hombre contemporáneo frente a fuerzas superiores de bajos instintos o temores enraizados dentro de él mismo y que le gobiernan limitando su accionar y realización en la vida. Note que el señor presidente solo aparece fugazmente en la obra, por lo que esa invisibilidad le eleva al plano mitológico donde se encuentran los más primitivos temores del hombre: "Una dictadura mental".

El mundo de Borges

Hombre dotado de una imaginación y cultura envidiables. Es uno de los pilares del Ultraísmo, escuela poética que busca la renovación radical del espíritu y la técnica.

Crea tras de sí una obra única, en donde la ficción se une a su amplia cultura universal. La personalidad, el tiempo, el panteísmo, Dios, la personalidad; son entre otros sus temas de preferencia.

Los componentes de su obra

Junto a la fantasía en símbolos y seres imaginarios, Borges introduce en su obra el interés por cuestiones metafísicas. Basado en el gran cúmulo de hipótesis y doctrinas albergadas en su mente las cuales funde en un juego de realidad e imaginación.

El tiempo en Borges es una extracción de la metafísica y filosofía en la teoría del "eterno retorno". Reza por lo circular del tiempo y que los hechos del pasado se repiten en el presente, siguiendo así infinitamente repitiéndose una y otra vez. Ej. En *La trama* (relato del hacedor) se narra el asesinato de Cesar en manos de Bruto, el hecho se repite en la pelea de dos gauchos. También juega con el tiempo detenido: en *El milagro secreto*, (relato de Ficciones) un hombre vive todo un año de su vida, el cual transcurre mientras le rueda una lagrime por la mejilla, frente al pelotón de fusilamiento

Borges vive sus obras, tanto o más que cualquier otro, al introducirse con su nombre propio a la trama de la obra, convirtiéndose en narrador- protagonista, como en *El Aleph*. Al ir relatando va ofreciendo las posibles interpretaciones o la fuente literaria de donde viene tal hecho narrado. Tales fuentes pueden ser reales o ficticias.

En doble vía

Los cuentos de Borges al ofrecer esa mezcla de datos reales (autores o personalidades reales) con figuras provenientes de su fastuosa imaginación, otorga al lector la calidad de "juez de su propia lectura". Por un lado se pueden tomar los datos sobre diferentes teorías de interpretación filosófica y metafísica desarrollados en sus ensayos, y que pertenecen a la realidad (encarnados en personajes ficticios) o tomar solo los elementos imaginativos para obtener una literatura plena de fantasía. Usted tiene la elección.

Bibliografía Básica del capítulo décimo

Anderson Imbert, Enrique: Historia de la literatura hispanoamericana
1961, México, Fondo de cultura económica.

Bellini, Giuseppe: La narrativa de Miguel Angel Asturias
1969, Argentina, Editorial Losada.

Barrechena, Ana María: La expresión de la irrealidad en la obra de Borges
1967, Argentina, Editorial Paidós.

De la torre, Guillermo: Historia de las literaturas de vanguardia
1965, España, Ediciones Guadarrama.

Lauer, M y Oquendo, A.: Surrealistas y otros peruanos insulares
Ocnos, Barcelona, 1972.

Marcel Raymond: De Baudelaire al surrealismo
1960, México, Fondo de cultura económica.

Videla, Gloria: El ultraismo.
1963, España. Editorial Gredos.

Ejercicios

1) Realice una Jitanjáfora y recítela en clase. Recuerde que carece de contenido lógico; pero no así de formas sonoras o rítmicas.

2) Explique cual es el grado de identificación entre la mujer y la tierra en el siguiente extracto de Pablo Neruda:

Tu carne es tierra que será madura
cuando el otoño te tienda tus manos.

3) Analice estos extractos tomados de El señor Presidente de Miguel Angel Asturias:

- A. Las calles asomaban a las esquinas preguntándose por el lugar del crimen y como desorientadas unas corrían hacia los barrios céntricos y otras hacia los arrabales.
- B. Un ojo se le paseaba por los dedos de la mano derecha como una luz de lamparita eléctrica. Del meñique al mediano, del mediano al anular, del anular al índice, del índice al pulgar. Un ojo... un solo ojo...

Indique que párrafo corresponde al plano psicológico y cual al social y porque.

Crash... pum... Boom... Nueva novela latinoamericana

Hacia mediados del siglo XX, aparece una de las tendencias literarias más importantes de todos los tiempos en la literatura hispanoamericana: La nueva novela latinoamericana (BOOM). Movimiento que vino a revolucionar las letras, inyectando a la literatura latinoamericana, y por qué no decirlo, a la literatura mundial, de una nueva visión para ver la realidad literaria.

Obtiene un éxito inusitado en el ámbito mundial. Las constantes traducciones de sus obras más representativas dan fe de eso. Fue tal la demanda de la nueva propuesta literaria, que la novela llega a convertirse en un "medio de comunicación masiva". Miles de personas estaban inter conectadas (¡y no había internet!) consumiendo, divulgado e intercambiando las obras literarias latinoamericanas.

Este grupo de jóvenes escritores revaloriza a la literatura anterior y sus autores, a quienes analizan críticamente desde una perspectiva latinoamericana, sin esperar la aprobación o rechazo de los mismos por Europa o Norte América. Muchos realizan la doble función de escritores y críticos literarios como el caso del más difundido poeta lírico del México contemporáneo, Octavio Paz. A la par de cultivar el ensayo y la crítica *Tiempo nublado; las peras del olmo*. El Nobel de literatura 1990 posee una basta producción poética: *Raíz del hombre; Entre piedra y flor; Bajo la sombra clara; Posdata; Pasado en claro; entre otras*. Y el drama *La hija de Rapaccini*.

Aparecen autores de la talla de Juan Carlos Onetti con *La vida Breve* (1950); Julio Cortázar: *Bestiario* (1951); *Rayuela* (1963); Ernesto Sábato sobre héroes y tumbas (1961); *Abaddón el exterminador* (1974); Juan Rulfo: *El llano en llamas* (1953); *Pedro Páramo* (1955); Gabriel García Márquez *Cien años de soledad* (1967); Alejo Carpentier *El siglo de las luces* (1962); *Concierto barroco* (1974); Carlos Fuentes: *La muerte de Artemio Cruz* (1962); *Cambio de piel* (1967); Mario Vargas Llosa *La ciudad y los perros* (1963); *La casa verde* (1966). Entre otros tantos autores destacados.

Las enmiendas literarias

En lo referente a la estructura lingüística narrativa, se traslada el lenguaje hablado a la escritura. El lenguaje de una esfera real es cambiado por diversas experiencias lingüísticas. Recoge todas las combinaciones de diferentes estilos, ya sean voces nacionales o extranjeras, metáforas de vanguardia, el monólogo interior o bien la conversación libre. Busca soslayar el argumento por medio del lenguaje compartido de los personajes y narradores.

Se deja de lado la "pasividad" de los lectores de antaño, a los que se les remitía un cúmulo de información en narraciones documentales o realistas.

El lector- cómplice se crea por la forma de ficción abierta de las nuevas obras. El lector se adentra activamente en la ficción del texto, en espacio, tiempo y personajes. Que a su vez se mezclan indistintamente en el plano real y ficticio.

El ejemplo más contundente de lo expuesto anteriormente lo encontramos en, *Rayuela* de Julio Cortázar. Se ofrecen dentro de esta novela una diversidad de temas y dependerá del gusto del lector el tema de su elección. Para esto Cortázar ofrece una serie de combinaciones con las posibilidades a elegir. Al final de determinados capítulos se ofrece una clave a seguir para ir "jugando" (como el título de la novela) de a saltos por varias partes de la obra. Desentrañando así, la diversidad de temas que el autor nos ofrece e incluso participar de las críticas que los mismos personajes (que no solo actúan) hacen de la novela en forma anticonformista.

La imaginación centro de la obra, se rompe con las circunstancias históricas, políticas o sociales de la realidad, para elaborar un mundo ajeno, donde prive solo la imaginación (que en juego dialéctico representara a la misma realidad que niega).

Para crear esta ficción total en sus obras, los diversos autores elaboran ciudades, territorios y personajes que le ayuden a desligarse de algún contacto con la realidad. Gabriel García Márquez con la elaboración de su pueblo imaginario, "Macondo" en la novela, *Cien años de soledad*, es el referente más concreto a tal aseveración.

Es de hacer notar sin embargo que algunos autores crean un "mundo compartido", es decir sus líneas ofrecen lugares o ciudades reales unidos a otros imaginarios.

La realidad vista desde la imaginación

Como anteriormente se indicó, el escritor de la nueva novela latinoamericana elabora un mundo ficticio en donde su imaginación pueda desarrollarse plenamente; sin embargo la mayoría de esos autores manifiestan un interés latente por cuestiones sociales de sus diferentes países, como el problema racial, la pobreza y la explotación.

En las líneas del boliviano Augusto Céspedes, o del peruano José María Arguedas, se denota tal preocupación social. En las obras del primero el carácter revolucionario y socialista va mezclado en la ironía y sátira de sus obras de denuncia social avasallante, como en *El metal del diablo*, influencia directa del realismo, tanto ruso como norteamericano, del naturalismo y la novela de revolución mexicana.

Arguedas plantea el problema racial entre criollismo e indigenismo siendo ese el tema central en sus obras. Sobresalen sus obras *Agua*; *Los ríos profundos*; *Todas las sangres*.

El paraguayo Augusto Roa Bastos, alcanza el reconocimiento literario con su obra *Hijo de hombre*, en la que relata la vida interna de la sociedad paraguaya, con todas las figuras populares convertidas en héroes y antihéroes, así como la crudeza de la guerra del chaco. Todo desde una visión social llena de elementos históricos y ficticios.

La figura del dictador Gaspar Rodríguez y de la pérdida del poder absoluto de este, se plasmó en la novela de 1974, *Yo supremo*.

En la obra de los tres escritores anteriormente citados, podemos ver que si bien se conjugan elementos de la imaginación, las obras mantienen un serio compromiso social.

En Mario Vargas Llosa se presentan distintas partes de la realidad; pero no es una reproducción directa de aquella, sino es una realidad condicionada por la transformación que de ella hace el escritor peruano.

Vargas Llosa abarca la realidad del Perú desde distintos niveles: social, religioso, político, etc. El escritor mantiene siempre la premisa de la objetividad en su mente. Razón por la cual ubica a sus personajes en lugares reales y conocidos por el lector e incluso llega a ofrecer mapas y planos de aquellos sitios, buscando la mayor verosimilitud en sus relatos.

Esa visión que se ofrece por Vargas Llosa de la vida social del Perú, se da desde distintos niveles sociales y desde distintas áreas de la psicología humana. Por ejemplo la reseña de la vida militar en *La ciudad y los perros* o la vida psicológica sexual de sus personajes en *Los cuadernos de don Rigoberto*.

El escritor peruano abarca una narración múltiple en la que tienen participación varios de los personajes de la novela, así como la asociación de tiempos y lugares distintos en la unidad narrativa de la obra.

En una obra literaria desinteresada por ahondar en problemas sociales concretos (salvo unas pocas excepciones) Vargas Llosa ha elaborado una temática variada en sus obras, lo que le ha catapultado como uno de los escritores más sólidos de las letras universales. Entre sus obras más reconocidas están, *Los Jefes y los cachorros*; *La casa verde*; *Conversación en la catedral*; *Pantaleón y las visitadoras*.

El Macondo de los cien años

La alegoría máxima de Gabriel García Márquez es su novela, *Cien años de soledad*. En esta obra refleja por medio de la familia Buendía y su lugar de residencia, Macondo, a toda sociedad o ser humano aferrado a un pasado mitológico y de atraso intelectual.

Basado en el árbol genealógico de la familia Buendía, García Márquez elabora una especie de "Biblia macondiana", en la que se narran, en mezcla de fábula y realidad, hechos sociales, políticos, míticos e históricos de las siete generaciones de esta familia. Desde el génesis del pueblo con José Arcadio Buendía y Ursula Iguarán, hasta el niño con cola de cerdo, último descendiente de la familia.

El paso evolutivo de la familia Buendía, bien puede representar los pasos históricos de la sociedad humana:

El inicio constituye la unidad comunitaria bajo el patriarcado de José Arcadio. En este periodo el hombre en comunidad crea una sociedad próspera y armoniosa.

En el segundo periodo las constantes migraciones de seres ajenos a Macondo, nos remiten al tiempo de conquista española y tiempo después al imperialismo norteamericano, quienes fundan (como en la novela) una sociedad basada en el poder económico, relegando a segundos planos a los Buendía.

Los hechos narrados en la novela van acompañados de una fuerte creencia religiosa. El autor pareciese acusar a la sociedad de ese desmedido afecto para con cuestiones extraordinarias. En la obra no se hace alusión a una religión en particular, por lo que queda abierta tal interpretación al lector.

Los constantes "milagros" de los personajes, en los que confluyen: resurrecciones, levitación, asunción, prestidigitación, así como un diluvio por el que ha atravesado el pueblo, indican el sentir del escritor para con todas esas cuestiones mitológicas sociales.

Esas trabas religiosas y de aislamiento, convierten a Macondo (y todos sus análogos) en pueblos anacrónicos, incapaces de ver el adelanto de la humanidad como algo natural y lógico. Esto se demuestra en el temor y asombro que los adelantos como el ferrocarril, la luz eléctrica, el teléfono y otros, que se dan al otro lado de la ciénaga, causan en los habitantes de Macondo.

El problema aquí radica en los presagios de aniquilamiento (en la obra para los Buendía) para los seres o sociedades que bajo sus limitantes ideológicas, serán presa fácil de sociedades poderosas (pragmática y económicamente) ávidas de poder. Ya que por su mismo anacronismo estarán desprovistos de los fundamentos indispensables para su preservación.

La obra completa de García Márquez, le ha brindado reconocimiento mundial como uno de los grandes escritores de todos los tiempos. El premio Nobel de literatura, así como innumerables reconocimientos literarios dan fe de eso. *La hojarasca; Isabel viendo llover en Macondo; El coronel no tiene quien le escriba; Crónica de una muerte anunciada; La mala hora; El otoño del patriarca; Los funerales de mama grande; Doce cuentos peregrinos; Del amor y otros demonios.*

La nueva novela latinoamericana, más que una tendencia literaria, encierra la nueva visión de la realidad del escritor latinoamericano. Una nueva forma de vida, en la que el escritor alimenta sus letras con llantos sociales, a la vez que refresca los labios de la sociedad con la lluvia literaria de su fantástica imaginación.

El cuento hispanoamericano

Se incluye en este capítulo la narrativa breve latinoamericana, debido a la relación intrínseca que mantiene con el pleno desarrollo literario del continente. Ocurrido, como ya se ha apuntado, con la nueva novela latinoamericana.

Varios novelistas y poetas consagrados del "boom", cultivaron asimismo el cuento literario, pudiendo ser esta una de las razones por la que este adquirió un auge de gran importancia en las letras hispanoamericanas.

Otra posible causa del repunte de ese género, es la "prestancia imaginativa" que adquirió el hombre americano de poder englobar en unas cuantas líneas, todo un mundo ficticio o elaborado conjuntamente con elementos acarreados de la realidad y que por la reducida extensión de la obra se tornan punzantes e impredecibles.

El cuento, como género literario, se desarrolla en América desde la época prehispanica por tradición oral. Pasa por cada una de las tendencias desarrolladas en el continente; sin embargo su plena consolidación se da en el siglo XX al independizarse de otros géneros. Así como por el carácter social y psicológico que alcanza en la representación del hombre actual. Se favorece por las diversas e ingeniosas técnicas narrativas que se utilizan en su invención.

Características básicas

Se caracterizan por su corta duración (aunque en casos como, *La vecina orilla* de Mario Benedetti se extiendan medianamente).

Tratan de un solo asunto, (esto en nada prohíbe la creación de varios ejes secundarios, siempre y cuando no pierdan relación con el asunto central del cuento)

Basándose en pocos personajes (por su extensión) crear un texto llamativo, homogéneo y con un final destacable.

No introducir demasiados elementos que puedan restarle dinamismo y que no estén en función del final del cuento.

Como ya se indicó, varios de los escritores más significativos (si no todos) introdujeron su ingenio a la cuentística latinoamericana. Entre otros destaca la obra del escritor mexicano Juan Rulfo con su obra, *El llano en llamas*.

Rulfo practica una línea literaria en la que une tres elementos: 1) La realidad regional en la que habita, por ejemplo narra sobre el territorio árido. 2) La muerte, la violencia, la venganza y otros. 3) Finalmente agrega el elemento que eleva su obra por sobre el cuento regionalista: su imaginación, la cual se desborda en la creación de seres y situaciones ficticias.

Escenario de los cuentos de Juan Rulfo

Los elementos reales tomados de su entorno son adheridos por el escritor a pueblos imaginarios. En estos lugares parece no existir tiempo o situación alguna que les saque de un estado de quietud extremo, tal como si el mismo pueblo hubiese muerto ya.

Técnica narrativa

Utiliza indistintamente la primera persona en voz del protagonista, así como de narrador presencial omnipresente del cuento. El narrador testigo regularmente narra desde el mismo lugar físico y en ocasiones desde los sentimientos del protagonista, por lo que en ocasiones parecen ser la misma persona.

Su estilo es preciso y escueto. Narra el paisaje (parte esencial en su cuentística) así como a los personajes que participan en el mismo, a los que presenta en situaciones reales e irreales. Actúan según el grado de subjetivismo que la acción demande de ellos.

Ese realismo mágico se remarca, o termina de cuajar, con la utilización que Rulfo hace del tiempo. No le concibe de forma cronológica, sino le fragmenta del presente al pasado y viceversa, muchas veces para enlazar los porque de determinada situación; aunque en ocasiones pareciese que tales acciones no tuviesen lugar en lo que al momento se está narrando.

El inicio de lo fantástico: Julio Cortázar

Es uno de los más importantes literatos de toda la historia de la narrativa hispanoamericana. Deja ver en sus diversas obras literarias una imaginación portentosa e inigualable, lo que convierte a este escritor argentino y su obra en sinónimo de fantasía.

El embate contra la realidad, como centro de su obra

Su narrativa muestra dos aspectos importantes: Por un lado el desapego a la vida cotidiana que muestra el autor. Ridiculiza y complica aún las acciones más simples y cotidianas del ser humano, haciéndolas peligrosas, absurdas e inútiles. Como en el cuento, *Las ménades*, en donde un concierto se torna con el paso de la narración en centro de tragedia y muerte.

Por otro lado integra su impresionante toque fantástico a la narración, logrando la mezcla de ambos aspectos, el real y el fantástico. Ese deseo vehemente de Cortázar de buscar lo fantástico en sus textos, obedece a su escepticismo hacia la realidad y en oposición al vano afán de querer encontrar explicación para todas las cosas.

Reglas básicas para leer a Cortázar

Primero que nada es obedecer las reglas que rigen la historia, es decir leer los textos despojados de "la camisa de fuerza de la razón".

Se tomará como ejemplo *Carta a una señorita en París*: se inicia con la narración normal de amistad entre un hombre y una mujer. En esta parte de la historia el narrador, devela en primera persona, diversos sentimientos a su "amiga" que se ha marchado, por intermedio de la escritura de una misiva.

Esta es la parte de la realidad, de los cuentos de Cortázar, en los que se muestra la soledad del hombre y su necesidad de compañía o talves la incomprensión e inconformismo para con el artista del mundo contemporáneo. En medio de esa realidad cotidiana (¡quién no ha escrito una carta en esta vida!) Aparece imprevistamente cortando con esas leyes naturales lógicas el elemento fantástico, con la confesión que empieza a tornarse angustiada por parte del narrador, de la continuidad de aparición de aquellos pequeños conejillos, variados, incesantes, los cuales vomita irreparablemente.

Se crea en el lector una sensación de asombro y desconfianza ante los hechos que inician a narrarse por parte del protagonista, quien no ha cesado en su empeño por la misiva, por el contrario, relata a su posible receptora que ha ocultado aquellos bichos en el ropero, pero todo es vano se dispersan y amontonan por todo el departamento.

La sensación de duda o desconfianza en el lector de la verosimilitud de tales hechos, inconcebibles según las leyes lógicas de la realidad, hace que tal acción se transforme en el elemento esencial y básico de la fantasía: algo sobrenatural.

Conseguida la ruptura narrativa de la realidad con la aparición intempestiva de la fantasía, pasan a conjugarse ambos mundos: el primero, en los elementos circundantes al narrador (el departamento, la escritura de la carta, objetos que nombra etc.) El segundo: en los conejillos que siguen brotando a borbotones de su boca y en la supuesta amiga, que ya para esos momentos comienza a ser un enigma su real existencia.

El lenguaje es sencillo, las figuras retóricas son casi nulas (¡para qué más!) Y el final es contundente: El hombre abrumado y enloquecido, salta por la ventana abrazado por la infinidad de conejillos que vomita.

Posible interpretación de Carta a una señorita en París.

El narrador y engendrador, será tomado como el artista inmerso en su mundo.

La señorita receptora de su carta será considerada como la sociedad.

Los conejillos serán las obras artísticas, en el caso de Cortázar su obra literaria.

Es regular el auto- alejamiento del artista para con el "común" de la sociedad. Pero cuando el alejamiento es por apetencia de la sociedad, quien excluye de sus filas al escritor debido a su desmedida sensibilidad o carácter volátil, el dolor de la soledad o el alejamiento de una persona en especial, hace tomar al escritor la decisión de abandonar su obra. Él desea comunicar a alguien o algo que está en lucha franca por esa "desintoxicación artística"; sin embargo sus cuentos, novelas o personajes, hostigan su mente y fluyen de él aún en contra de su propia voluntad, alejándole de su cometido y condenándolo irremediablemente. Haciendo que el final de soledad, locura y muerte sea algo muy probable en dichos artistas.

Bibliografía básica del capítulo undécimo

Carpentier, Alejo: Tientos y diferencias.
1964, México, Universidad Nacional autónoma.

García Canclini, Néstor: Cortázar, una antropología poética
1968, Argentina, Editorial Nova.

Leal, Luis: El cuento hispanoamericano.
1967, Argentina, Centro editor de América Latina.

Loveluck, Juan: La novela hispanoamericana.
1969, Chile, Editorial universitaria.

Menton, Seymour: El cuento hispanoamericano (antología)
1964, México, Fondo de cultura económica.

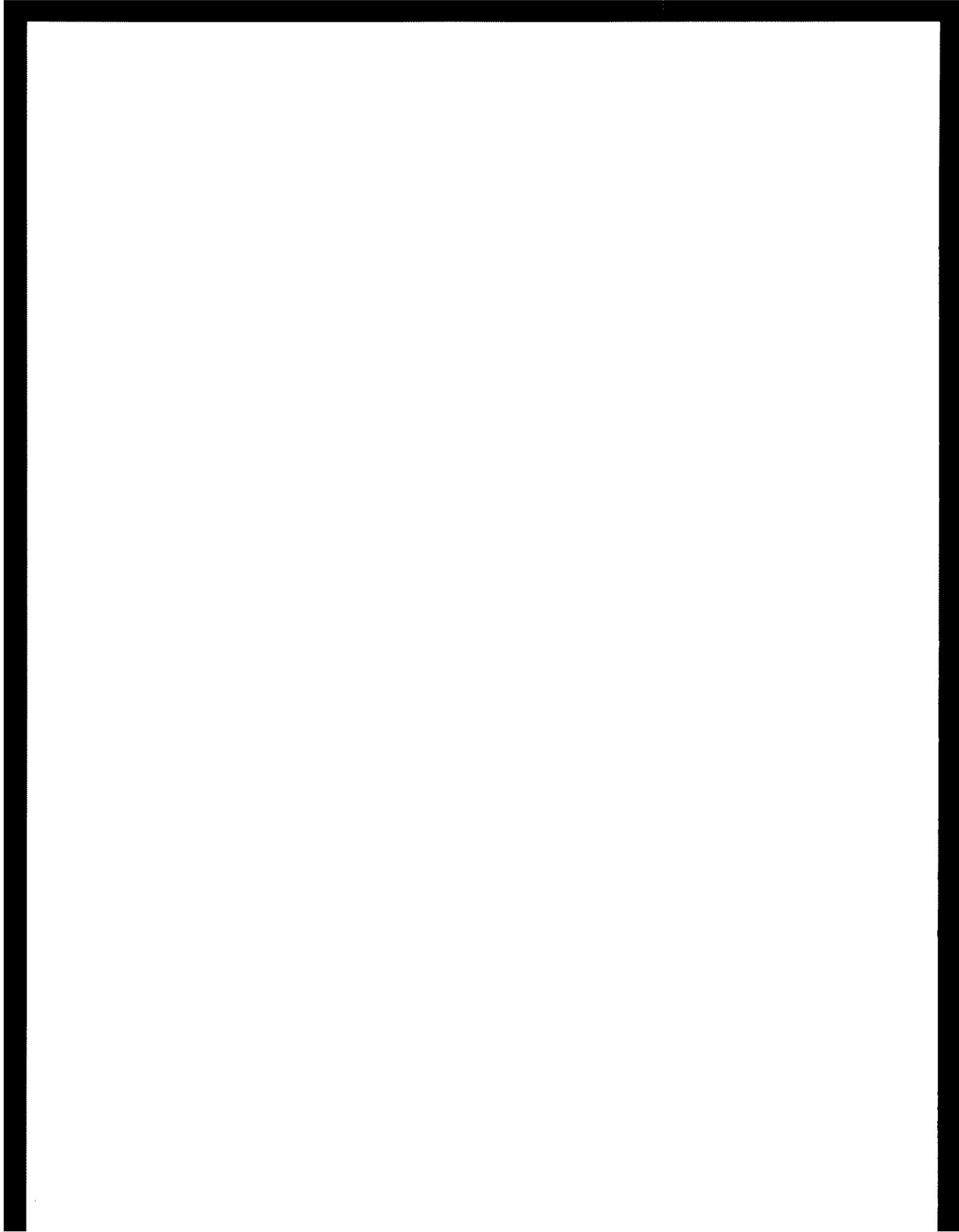
Martín, Jorge Luis: La narrativa de Vargas Llosa, acercamiento
Estilístico. Editorial Gredos, Madrid, 1974.

Ortega, Julio: La contemplación y la fiesta.
1969, Venezuela, Monte Ávila.

Ejercicios

- 1) Busque en el diario una foto cualquiera, recórtela y tome de ella el ambiente y realice en quince líneas una historia ficticia (agregando personajes) basada en ese paisaje real.
- 2) Como lo hecho por Gabriel García Márquez en la creación de "Macondo" describa la geografía del terreno, la forma de las casas, la historia del monumento erigido en la plaza (retrete), calles y pobladores de un pueblo creado por usted mismo.
- 3) ¿Qué escritores latinoamericanos ha leído y cual es su opinión crítica de la obra por ellos desarrollada?
- 4) Analice si el cuento *El fin de la disnea*, contenido en *La vecina orilla* de Mario Benedetti mantiene las características del cuento hispanoamericano ofrecidas en esta obra.
- 5) ¿Cree usted que lo fantástico y polifacético de la literatura puede serle útil en algún momento en la carrera que usted estudia?

Capítulo XII

Notas sueltas

La importancia e influencia del "boom" latinoamericano en la posterior producción literaria en el continente es inmensa y aun hoy día inagotable.

La herencia del boom

Hay quienes cuestionan la permanencia del boom en las letras actuales. Para refutar o afirmar tal permanencia es importante establecer las "reglas del juego", es decir qué elementos se tomaran como evidencias en pro y en contra de un post boom.

Una de las características "hereditarias" más sobresalientes del boom, que se destacan en la literatura actual, es la ruptura con los cánones estéticos anteriores que regían las diversas obras literarias. A partir del vanguardismo (con el Dadaísmo); pero especialmente con el boom, fueron rotas creando lo que en su momento fue conocido como antiliteratura.

El "anti", es contra toda la falsedad estética en que se enclaustró a la literatura sirviendo a una sociedad hipócrita y renuente a enfrentar sus más crudas realidades.

Lo curioso de la antiliteratura es que presenta la realidad del hombre contemporáneo por medio de ingeniosos y fantásticos relatos que en muchos casos pareciesen alejarse de la misma realidad que pretende transmitir.

La antiliteratura

Es en pocas palabras obviar las formas establecidas del arte literario. Convirtiendo a las letras en el medio idóneo donde todo hombre pueda observarse reflejado tal cual es. Lo irreverente, obsceno e insultante de la realidad, queda reflejado en obras literarias contemporáneas, en las que se muestra al hombre encerrado entre la razón, su psique y un mundo impersonal y absorbente.

Esa ruptura de espacio y tiempo, en la que se conjugan junto a la realidad vulgar de la sociedad, mundos irreales creados por el escritor, se reflejan fielmente en novelas como, *La vida breve*, de Juan Carlos Onetti; *Rayuela*, de Julio Cortázar; *Los niños se despiden de la miseria*, de Pablo Armando Fernández; *El garabato*, de Vicente Leñero.

En Juan Carlos Onetti, el espacio real se entrecruza con una superrealidad cargada de emociones y de un intelectualismo propio del autor. Este "enredo" de seres imaginarios con mundos reales, se van compaginando hasta culminar con la desnudez de las falsedades del mundo actual y su destrucción inevitable.

En *Paradiso*, de José Lezama Lima la comedia de la vida social se va destruyendo a pesar del vano intento del hombre por eternizar su transitorio paso por la vida.

La antiliteratura es una visión un tanto escéptica del hombre y su futuro. En donde sus intentos quedan reducidos al absurdo debido a su misma temporalidad. Este y otros elementos, como la interposición de espacios físicos y cronológicos, se mantienen vigentes aun hoy día en las letras hispanoamericanas.

La antipoesía mantiene su estructura abierta, buscando ofrecer diferentes significados, los cuales serán encontrados e interpretados por el lector en su significación particular. El lenguaje poético de la obra de Nicanor Parra incluye junto a las metáforas e imágenes, elementos conectados con la realidad de todos los tiempos, sobretodo de la realidad contemporánea. El lenguaje cotidiano y directo, lo prosaico y lo poético de, *Versos del salón* y *canciones rusas* son el claro ejemplo de la antipoesía latinoamericana.

El escritor actual "juega" con la narrativa, a la cual desordena o desarma para acoplarla de mejor forma en el desorden de la realidad. Ya no se sigue un hilo narrativo, sino se van adhiriendo fragmentos múltiples de la realidad e imaginación del autor en una narración abierta plagada de expresiones cotidianas, elementos románticos y sátiras mordaces que se entrelazan en una simultaneidad de espacio, tiempo y acción.

El conocido "boom" literario, más allá de una escuela literaria definida u homogénea, fue la liberación moderna de las letras hispanoamericanas, en un ataque frontal a la literatura y al lenguaje, impecables en su pedestal hasta entonces. Fue el punto de partida para que cada autor, con letras disidentes, liberase su creatividad y escribiese como mejor le placiera.

Sociedad y literatura

Como se ha apuntado a lo largo de esta obra, la literatura ha participado de forma dinámica en cada uno de los estados sociales por los que ha atravesado el hombre en su vida comunitaria. Desde periodos remotos como el prehispanico, hasta más recientemente con la nueva novela latinoamericana y sus secuelas actuales, la literatura ha emanado sus puntos de vista y conducta sobre la realidad social.

Esa participación literaria en la sociedad abarca tanto el plano político, con una ideología determinada, como el plano psicológico del hombre como ente individual.

Escritores como el uruguayo Mario Benedetti, declaran abiertamente en sus líneas una ideología política definida. Escritor celebre por sus poemarios, *Cotidianas* (1979), y *Viento del exilio* (1981), así como por una vasta producción narrativa. Encumbra al arte como pieza fundamental en las relaciones humanas y evolución del individuo. Política y literatura se funden en la obra de Benedetti: Con la política se revela al hombre el sentido de la justicia, mientras que con la literatura se ahonda en el propio ser y su contorno para una mejor utilización de la justicia política antes aprendida.

En su cuento *La vecina orilla*, el protagonista debido a una simple broma juvenil, se adentra "gratuitamente" al mundo de los exiliados. Nos remite el sentir del escritor sobre una situación por él vivida y lo absurdo de la misma. Basado en la ironía, muestra las contradicciones por las que atraviesa el personaje ante su nueva situación de vida y que van desde pensamientos egoístas y triviales, hasta una final toma de conciencia social humanística. Busca en el personaje el reflejo de toda una sociedad y sus propias contradicciones.

En la obra de Benedetti se observa un claro ataque a todo imperialismo y dictadura coercitiva. Denota simpatía por tendencias o personajes revolucionarios que logren mitigar el yugo que oprime constantemente a los países latinoamericanos. Como ejemplo de lo anterior se pueden mencionar entre otros, sus celebres poemas, *No te salves* y el poema dedicado al comandante Ernesto "che" Guevara, *Consternados, rabiosos*. del cual se ofrecen algunos fragmentos:

Así estamos
Consternados
Rabiosos
Aunque esta muerte sea
Uno de los absurdos previsibles

Da vergüenza mirar
Los cuadros
Los sillones
Las alfombras
Sacar una botella del refrigerador
Teclear las tres letras mundiales de tu nombre
En la rígida máquina
Que nunca
Nunca estuvo
Con la cinta tan pálida

Da vergüenza el confort
Y el asma da vergüenza
Cuando tú comandante estas cayendo
Ametrallado
Fabuloso
Nítido (1)

(1) Benedetti, Mario. 1994: *Inventario, poesía completa (1950-1985)*. México Nueva imagen.

La ironía es uno de los recursos mayormente utilizados en la cuentística de Benedetti. Transmite en sus obras lo absurdo que pueden ser muchas de las empresas en las que afana la vida el hombre.

La poesía centroamericana se llena de líneas iracundas cargadas de conciencia social revolucionaria, en la obra del salvadoreño Roque Dalton y el nicaragüense Ernesto Cardenal. Ambos precursores, junto a Parra, de la antipoesía latinoamericana.

Ernesto Cardenal carga sus líneas de la ira necesaria para desmoronar todo orden en la realidad, en un ataque franco y directo al imperialismo, la violencia fascista, la dictadura militar y otros. Si bien su obra no es bella estéticamente, si lo es en el mensaje solidario con el hombre común que sufre la injusticia social.

Roque Dalton al igual que Cardenal recrimina a todo ente coercitivo y dictatorial. Su obra busca encontrar eco en sus coterráneos, valiéndose de su experiencia revolucionaria de estudiante a la cual acuña imágenes venidas de su mundo interno, fundiendo ambas circunstancias en poemas trágicos y reflexivos:

Patria dispersa: caes
Como una pastillita de veneno en mis horas.
¿Quién eres tú, poblada de amos
como la perra que se rasca junto a los mismos árboles
que mea? ¿Quién soportó tus símbolos,
tus gestos de doncella con olor a caoba,
sabiéndote arrasada por la baba del crápula? (1)

Existen autores con ideología o gusto capitalista políticamente; pero a la vez con un impresionante caudal literario imaginativo y caótico, por lo que la calidad de sus obras no puede ser soslayado de manera alguna.

(1) Dalton Roque. 1962: El turno del ofendido. Cuba. Casa de las Américas.

El ejemplo más claro de la dualidad descrita anteriormente es el escritor cubano Reynaldo Arenas. Adverso a la junta revolucionaria cubana. Deja ver en sus diversas obras a personajes con problemas de dependencia e identidad. Dichos seres muestran rasgos "traumáticos", primero de vivir en la sociedad socialista cubana, y en sus últimos años en los Estados Unidos de Norteamérica. Sus personajes divagan en mundos impersonales y ajenos. Sus obras representativas son: *Los funerales de mama grande*; *Celestino antes del alba*; *El mundo alucinante*.

El escritor guatemalteco Marco Antonio "El bolo" Flores, describe en su obra *Los compañeros*, los estados paranoicos tanto de uno como de otro bando en la guerra civil guatemalteca. Describe los vicios y falta de coordinación de sus "compañeros", así como toda la crueldad asesina de las fuerzas represivas del país.

El elemento psicológico que revisten varios de los capítulos de la novela, es lanzado por Flores para recrear en el lector el daño imborrable que deja todo enfrentamiento armado en las mentes de los combatientes.

Flores al igual que varios escritores contemporáneos con temática similar, se han visto precisados a refugiarse en la más pura antiliteratura. Debido al contenido de sus obras, debieron encontrar mecanismos que ayudasen a una mejor o más vivencial transmisión del infierno de las guerras civiles o del exilio. Solo mediante el habla urbana, sin "tapujos", podía ser concebida la "conexión" de la contemporaneidad de los sucesos narrados, así como la identificación del narrador con el lector:

Creo que es una nota fui, que se la han inventado para los turistas pendejos. Toda esa cinta del doctor Yequil y Jac el destripador y jai parc, la han inventado los ingleses para el consumo del turismo. En anteriores siglos la propaganda era para el consumo de los turistas del continente o de los reyezuelos africanos, ahora se inventan todas esas ondas para los gringos tarados y los pley boi latinoamericanos. Hijos de puta. El cuate ese que vino a calmar a la gente, parecía cangrejo, todo colorado. Me cae en los huevos el color de los europeos. (1)

(1) Flores Marco Antonio. 1976: *Los compañeros*. México. Editorial Joaquín Mortiz.

El uso excesivo de un habla vulgar puede en cierto momento hastiar al lector, que puede pasar de una posible identificación a un sentimiento incomodo y hasta de repulsión del escrito. Claro esto no es posible en manera alguna preverlo con exactitud.

El hombre como víctima y victimario en la literatura

El hombre como protagonista es una de las constantes literarias universales; sin embargo en las ultimas décadas tal protagonismo ha adquirido nuevos matices al tomar a los diversos personajes de las obras como símbolos representativos de toda la sociedad.

En la literatura contemporánea, el personaje como ente individual representa con sus contradicciones y limitaciones, al ente colectivo, es decir a la sociedad. Anteriormente se tomaban ambos elementos como personajes individuales, que si bien repercutían uno sobre el otro esto obedecía a la ley de causa y efecto (como en el naturalismo o en el realismo) siendo el hombre el elemento activo y la sociedad el escenario ya fuese activo o pasivo --según las necesidades del escritor-- donde se desarrollaba la acción.

Obras con alto contenido psicológico como *El túnel*, de Ernesto Sábato son los mejores indicadores de la nueva circunstancia literaria. En la obra del escritor argentino se refleja a la sociedad por medio de dos personajes desequilibrados y complejos, Juan Pablo Castel y María Iribarne. Son varias las denuncias sociales que se desarrollan en esta excelente novela, las cuales se conjugan a partir de una: La incomunicación interpersonal en que se vive actualmente.

"...En todo caso, había un solo túnel, oscuro y solitario: el mío."(1)

En esta frase cargada de fuerte dolor y melancolía, exclamada por Castel al encontrar vanos y sin respuesta sus esfuerzos por el amor de María, podría encerrarse la maravillosa novela de Ernesto Sábato.

(1) Sábato Ernesto. 1987. *El túnel*. Argentina. Siul Editores.

El análisis social de *Sábato* principia desde el nombre mismo de la novela: El túnel. Quien no ha leído la obra pensara en una trama desarrollada dentro de las profundidades de túneles aerodinámicos, hidrodinámicos o de otro tipo; en donde los protagonistas podrían ser dos constructores o algo por el estilo. Desde el título de la novela, *Sábato* indica por medio de esta metáfora, que la vida, la relación sentimental de sus personajes y su intercomunicación (y la de la sociedad en sí) viene siendo como esos túneles en cuyo trazado subterráneo continuo se logran los más variados transportes (agua, medios de locomoción y en este caso comunicación) superando los obstáculos naturales.

Remitiéndonos a la frase de Castel anteriormente adscrita, la comunicación entre ambos personajes es inconstante y llena de oscuros secretos, tornándose en cierto momento unidireccional. La comunicación entre receptor y emisor necesita de la retroalimentación que solo mediante códigos claros y convencionalizados podrá ser efectiva y consistente. Cosa que en los personajes de la novela no ocurre.

La falta de comunicación en la sociedad actual es la causante de graves trastornos emocionales en muchos de sus miembros. Los adelantos tecnológicos, agendas laborales extenuantes, falta de interés humano y otros, son los principales causantes de la pérdida de esa esencial cualidad humana.

Si a lo anterior agregamos problemas psicológicos en la conducta del hombre, la incomunicación y desproporción social serán casi un hecho. En el *Túnel*, los problemas de subestima y auto aislamiento de Castel, así como la presumible tendencia al "complejo de castración" (lea el *Psicoanálisis* de Sigmund Freud) de María Iribarne, son el detonante en la ruptura de la comunicación, idilio y vida de los personajes.

El reflejo de la sociedad en el *Túnel* puede representarse así mismo en el "desgaste" actual que padecen las relaciones en pareja. A partir de la premisa principal, ósea la incomunicación, podría deducirse que *Sábato* ataca la "estructura matrimonial" por medio de las constantes dudas, falsedades, engaños, misterios y dependencia desmedida que denotan Juan Pablo Castel Y María Iribarne a lo largo de la obra.

El reflejo perfecto de la sociedad que Sábato logra en el Túnel, es aún motivo de interminables tertulias sobre la culpabilidad o inocencia de sus personajes. Y del papel preponderante, aún en su escasa participación, de los otros actores de la obra. Sobre todo Allende (el "ciego" esposo de María) y sus palabras finales dirigidas a Castel para cuando este le informa del trágico final de su amante: "...¡Insensato! ¡Insensato!".

El hombre absorbido por la modernidad, con deteriorada psiquis, en lucha franca contra una sociedad que lo deshumaniza e impersonaliza, son las constantes de la mayoría de las obras literarias contemporáneas.

El estilo literario abierto de la actualidad se manifiesta fielmente en el peruano Alfredo Bryce Echenique. Su narrativa coloquial parte de una técnica "simple": exponer la palabra cargada de una emoción interna y apasionada. Entre otras obras tanto en cuento como en novela de Bryce Echenique se encuentra: **Huerto cerrado; Un mundo para Julius; La felicidad, ja, ja; La última mudanza de Felipe Carrillo; Dos señoras conversan.**

El problema existencial de la humanidad queda reflejado en su fenomenal cuento, **Con Jimmy en Paracas**, en donde a pesar de lujos y belleza externa, el coprotagonista del cuento (Jimmy) sufre un vacío existencial tal, que le conduce al alcoholismo y la homosexualidad. Una narración plena de ironía y amenidad caracterizan este cuento.

Si de ironía al reflejar la sociedad contemporánea con todos sus afanes y luchas vanas se trata, el guatemalteco Augusto Monterroso ocupa un lugar privilegiado. Partiendo de la realidad aterriza en vuelo fugaz sobre un papel cualquiera para infundirle vida en un cumulo de imaginación e ironía magistral.

Podría decirse que Monterroso se basa en la técnica, no de suprimir palabras sino más bien de dejar las indispensables para que sus breves relatos no solo tengan sentido, sino también impresionen y suenen bien.

Ataca las "mascaras" con las que la sociedad se cubre constantemente para aparentar o bien para actuar sin pudor alguno. Sus obras: **Obras completas (y otros cuentos); La oveja negra y demás fábulas; Animales y hombres; Movimiento perpetuo; viaje al centro de la fábula; obras completas (y otros cuentos)** y el libro de ensayos titulado **La vaca**, ocupan un lugar de preferencia en la literatura contemporánea.

La Rana que quería ser una Rana auténtica

Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica, y todos los días se esforzaba en ello.

Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad.

Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl.

Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse (cuando no le quedaba otro recurso) para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una Rana auténtica.

Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente las piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían.

Y así seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una Rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas, y los otros se las comían, y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena Rana, que parecía pollo. (1)

El anterior cuento resume mejor que cualquier palabra, la calidad y la visión de Augusto Monterroso para con la sociedad moderna.

La participación actual de la mujer en el ámbito literario es importante. Escritoras como la mexicana Elena Poniatowska con **La noche de tlatelolco**; **Querido Diego, te abraza Quiela**. En cuyas obras mezcla rasgos de la cultura mexicana con los matices europeos de su origen francés. La chilena Isabel Allende que se inicia con la novela **La casa de los espíritus**, en la que denota una marcada influencia de García Márquez con la creación del árbol genealógico de la familia Trueba (como los buendía de Cien Años de soledad). Las diversas generaciones de la familia Trueba van protagonizando cronológicamente los diversos pasajes que componen la obra. La influencia de García Márquez se marca también en los elementos mágicos de muchos de sus episodios. Reaviva temas como la coerción de los gobiernos militares; La figura paterna (Esteban Trueba) así como la pasión de las diferentes mujeres que desfilan en la novela.

(1) Monterroso Augusto. 1969: La oveja negra y demás fábulas. México. Editorial Mortiz.

Hoy día, Isabel Allende con sus obras **Paula; De Amor y de sombra; Afrodita;** Ha logrado un idiolecto propio de autor, basado en la visión y pasión femenina ante diversos tópicos de la realidad, lo que la ha catapultado como una de las más cotizadas escritoras contemporáneas.

Cada uno de los diversos autores contemporáneos mantiene un estilo propio que les ha identificado y otorgado un lugar en la actual literatura hispanoamericana.

Se pueden encontrar obras tan variadas en la literatura actual como las líneas analíticas y críticas sobre los tiempos modernos que realiza el mexicano José Emilio Pacheco (**El viento distante; La sangre de medusa; Morirá lejos; Tarde o temprano; Aproximaciones y otros**) cuyas letras divagan entre la narrativa y la poesía.

Las desgarradoras y coloquiales líneas poéticas del recientemente desaparecido Jaime Sabines (1926-1999) nos muestran unas letras cargadas de cotidianeidad que llevan dentro de sí el más sublevado sentimiento existencial (**La señal; Recuento de poemas y otros**) como en su ya clásico poema, **Los amorosos**:

Los amorosos callan.
 El amor es el silencio más fino,
 el más tembloroso, el más insoportable.
 Los amorosos buscan
 los amorosos son los que abandonan,
 son los que cambian, los que olvidan.
 Su corazón les dice que nunca han de encontrar,
 no encuentran, buscan.
 Los amorosos andan como locos
 Porque están solos, solos, solos,
 Entregándose, dándose a cada rato,
 Llorando porque no salvan al amor,
 Les preocupa el amor. Los amorosos viven el día,
 No pueden hacer más, no saben.
 Siempre se están yendo, siempre, hacia alguna parte.

Esperan, no esperan nada, pero esperan
 Saben que nunca han de encontrar.
 El amor es la prórroga perpetua
 siempre el paso siguiente, el otro, el otro.
 Los amorosos son los insaciables,
 Los que siempre -¡ qué bueno!- han de estar solos
 Los amorosos son la hiedra del cuento.
 Tienen serpientes en lugar de brazos.
 las venas del cuello se les hinchan
 también como serpientes para asfixiarlos.
 Los amorosos no pueden dormir
 porque si duermen se los comen los gusanos
 en la oscuridad abren los ojos
 Se les cae en ellos el espanto.

Encuentran alacranes bajo la sabana
Y su cama flota como sobre un lago.
Los amorosos son locos, sólo locos,
Sin Dios y sin diablo.
Los amorosos salen de sus cuevas temblorosos,
Hambrientos a cazar fantasmas.
Se ríen de las gentes que lo saben todo
De las que aman a perpetuidad, verídicamente,
De las que creen en el amor como una lámpara
De inagotable aceite.
Los amorosos juegan a coger el agua,
A tatuar el humo, a no irse.
Juegan el largo, el triste juego del amor.
Nadie ha de resignarse.
Los amorosos se avergüenzan de toda conformación.

Vacios, pero vacíos de una a otra costilla,
La muerte les fermenta detrás de los ojos
y ellos caminan, lloran hasta la madrugada
En que trenes y gallos se despiden
dolorosamente.
Les llega a veces un olor a tierra recién nacida
a mujeres que duermen con la mano en el sexo
complacidas, a arroyos de agua tierna y cocinas
Los amorosos se ponen a cantar entre labios
Una canción no aprendida,
y se van llorando, llorando, la hermosa vida.

Uno de los escritores más importantes de la nueva narrativa cubana es Senel Paz. Marca su primera etapa con la elaboración de un mundo híbrido de fantasía y crueldad en narraciones como **El niño aquel; Un rey en el jardín**. Es además muy reconocido por su labor como escritor de películas de cine.

Como una promesa sin tiempo es la unión del poeta con aquellos recuerdos rebeldes, que peregrinamente cargados de melancolía asoman en las líneas de la mente, como en los recientes libros de poemas del guatemalteco Carlos Interiano: **Para hilvanar el tiempo; Yo, poesía**.

En las líneas de Humberto Ak'abal el orgullo quiché hace florecer cantos floridos a la belleza natural de la tierra, a los animales y al amor puro y sublimado sin arrebatos coléricos o resentimientos discordantes. Es la nueva voz de la literatura aborigen guatemalteca. **El animalero; El guardián de la caída de agua**.

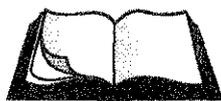
Otro escritor consagrado que ha alcanzado la proyección de sus obras hacia el cine es el chileno Antonio Skármenta. Sus obra **Ardiente paciencia (1985); El cartero y el poeta**, sobre Neruda obtuvieron grandes elogios y fueron adaptadas al cine posteriormente. Su obra se caracteriza por la fugacidad y fragilidad con la que representa a los hombres y al mundo en el que viven. Sus otras obras son: **El entusiasmo; Desnudos en el tejado; Tiro libre; El ciclista de san Cristóbal; no paso nada; Match Ball.**

El pesimismo arraigado en las letras del costarricense Rodrigo Soto (**Mitomanías; La estrategia de la araña; colección del sótano**) y del guatemalteco Carlos Paniagua (**Informe de un suicidio**) son el reflejo irónico de la lucha del ser humano por mejorar un entorno adverso, el cual condiciona de manera fundamental el comportamiento de los personajes en cada momento de su vida en la historia narrada.

Extensa e interminable es la lista de obras y autores contemporáneos (en este momento están publicando, escribiendo o pensando su obra miles y miles de escritores) que en sus líneas obsequian trozos de su alma misma a lectores ávidos de ingresar a ese juego maravilloso que es la Literatura.

La tapa al pomo

La literatura hispanoamericana, consolidada plenamente en el presente siglo, reviste hoy día a sus obras de un "libre albedrío" de imaginación en los diversos autores que la conforman. No existe más parangón para los escritores actuales que su propia inspiración. La cual conjugan dialécticamente con la serie de cambios en mentalidad y sensibilidad constantemente motivados por el vertiginoso ritmo de las grandes e importantes conmociones políticas, sociales y culturales en América y el mundo.

Bibliografía básica del capítulo duodécimo

Fernández Moreno, César: América Latina en su literatura. 1990
México, Siglo XXI / UNESCO.

Fernández, Teodosio: La poesía hispanoamericana en el siglo XX.
1990, España, Editorial Taurus.

Gertel, Zunilda: La novela hispanoamericana contemporánea. 1970
Argentina, Editorial Columbia.

Marco, Joaquín: La literatura hispanoamericana: del modernismo a
Nuestros días. 1987, editorial Espasa Calpe.

Shaw, Donald: Nueva narrativa hispanoamericana. 1988,
España, editorial Catedra.

Ejercicios

1) De su opinión crítica del poema: Los amorosos, de Jaime Sabines

2) Realice un cuento corto de 15 líneas basado en la antiliteratura (sin caer a la patanería) la trama: Hombre de carácter volátil, con tendencias militares, que enfrenta problemas con la seguridad del aeropuerto nacional, quienes prohíben el ingreso al lugar de su mascota.

3) Analice que tópico de la vida del ser humano se plantea en el siguiente poema contenido en el libro Para hilvanar el tiempo del escritor guatemalteco Carlos Interiano:

Hoy el sol ha salido cuadrado
La luna se escurrió arbitrariamente entre negros nubarrones
El perro no ladro para evitar el cansancio
El gato dormito sin importarle el canto del sensontle

Y yo aquí sentado meditando en el borde de mi hastío
Recordando como deben las primaveras las rutilantes estrellas
El suave viento acariciando tus mejillas y yo a tu lado como un niño travieso haciéndole caricias a la risa

Hoy no tengo nada que decirle a la nostalgia
Y aunque la vida no ha cesado en su peregrinar he decidido bajarme en la próxima esquina

4) Al mejor estilo de Borges, Cortázar o Benedetti realice un cuento de quince líneas donde converjan en una mezcla de realidad y fantasía: el presidente de la república, dos cantantes y un futbolista.

