

Pedro y Juan

LA RENOVACION NARRATIVA DE 1940.-La narrativa hispanoamericana presenta una evolución demasiado radical para tener sus motivos en la propia cultura hispanoamericana. La llegada masiva de exiliados tras la Guerra Civil y su contacto con los autores hispanoamericanos, propició la adopción de nuevos modos y modelos de narrar. Los autores abordan un experimentalismo narrativo equiparable al vivido en España durante el Novecentismo y el Vanguardismo. Los nuevos narradores buscan fuentes de inspiración distintas de la generación anterior, interesándose por otras literaturas y autores de entre los que destacan **William Faulkner**, **James Joyce** y **Franz Kafka**. Como antecedente y paso previo a la renovación de la década de 1940 es preciso señalar la obra de dos autores que adelanta planteamientos narrativos y, sobre todo, crea nuevos géneros que serán cultivados posteriormente: el argentino **Roberto Arlt** pondrá en marcha a partir de 1926 un nuevo género narrativo que se conoce con el término de *Novela urbana-caótica*, novelas realistas de ambientación urbana en las que la visión existencialista se aplica al análisis del comportamiento humano, en ellas los personajes tienen una actitud paranoica y violenta como respuesta de la alienación característica de la vida urbana. Por otra parte el también argentino **Macedonio Fernández** inaugura en 1947 con su novela **Museo de la novela eterna** la tendencia de las *novelas del lenguaje o antinovela*; en ella suprime todo argumento reduciendo la novela a una yuxtaposición de pensamientos en estilo indirecto libre, lo que convierte el lenguaje en procedimiento argumental. Como características generales hay que señalar: · Orientación filosófica existencialista que se corresponde con el desarrollo urbanístico, temas como la soledad, la alienación, la incomunicación, se incorporan como una constante narrativa. · Rechazo del realismo como método expositivo y analítico eficaz, lo fantástico es utilizado como forma de crítica y/o análisis. Se aprovecha de las fórmulas genéricas fijadas en la novela por los regionalistas para renovarlas desde las técnicas y los temas, lo que permite captar el interés que por los géneros ya instituidos presentan los lectores. Subyace en todos ellos un afán de subversión (reacción en contra) de los valores burgueses y las convenciones, cuya mejor expresión son las referencias explícitas a las relaciones sexuales en sus obras. La complejidad que presenta una clasificación exhaustiva de autores que por nacimiento corresponden a distintas generaciones, aconseja establecer una clasificación por géneros, por lo que autores correspondientes a tres generaciones pertenecen a esta: **A) - Novelas de Ficción** Es un género que recupera las tendencias decimonónicas, consideradas como subliteratura, del cuento fantástico para someter a juicio crítico los grandes sistemas de explicación del mundo de la sociedad occidental. Es característico de este género su desarrollo en relato breve, lo que vincula al mismo con el precedente de Quiroga, además, la estructura del relato breve es modificada para conseguir un desenlace inesperado que provoque la reflexión del lector sobre la materia expuesta. **Jorge Luis Borges (1899-1986)** Inició su producción literaria bajo las claves del Creacionismo y Ultraísmo; su producción narrativa se centra en el relato de ficción, él se encargó de fijar las características temáticas del género, así como de dotar al relato de una estructura que permitiera la identificación entre protagonista y lector. También aporta la técnica de la falsa erudición consistente en facilitar una bibliografía erudita para el texto del relato, remontándose a autores, bibliotecas y textos legendarios que en su mayoría son inventados para dotar de verosimilitud al relato, al tiempo que criticar los medios de transmisión del conocimiento humano. De entre los temas recurrentes en sus obras hay que destacar *el tema del doble*, forma de expresión de la máxima todos los hombres: el hombre, *el lenguaje* como medio de conocimiento y sistema de referencia equívoco, *la inmortalidad*, forma de expresión de lo humano y su limitación. De entre sus obras cabe destacar: **Ficciones**, **El aleph** y **El libro de la arena**. **Adolfo Bioy Casares** Discípulo de Borges, heredó sus planteamientos teóricos y narrativos para aplicarlos a la fórmula de la novela, el resultado fue su obra **La invención de Morel** (1940), en la que los temas de la soledad, la incomunicación, son trasladados mediante un planteamiento de ficción al dilema entre apariencia y realidad. También es digna de mención su obra **El sueño de los héroes** (1954). Cabe destacar

asimismo la línea policiaca-detectivesca que escribió, en colaboración con Borges, una colección llamada **Seis problemas para Isidro Parodí**. B).- **El Realismo Mágico** Se convierte en el modelo narrativo que caracterizará a la novela hispanoamericana a partir de los 40. Consiste en presentar hechos fantásticos como parte de la rutina cotidiana, asimilados con normalidad por los personajes y por el lector. Como técnica, deriva de la narrativa surrealista, en la que la fusión del plano real y el onírico (sueño) son convertidas en una misma realidad. También la mitificación característica del **Regionalismo** es aprovechada por estos narradores que presentan las supersticiones mágicas del mundo indígena como reales. Cabe destacar una línea narrativa que arrancaría con el género fantástico de **Kafka**, pasando por autores españoles del Novecentismo como **Wenceslao Fernández Flórez** ó **Alvaro Cunqueiro**, los cuales presentan la metáfora como realidad literal. Los primeros autores de esta tendencia son proclives al retoricismo, con un estilo cargado de cultismos, hipérbaton, abundante adjetivación que recupera modelos lingüísticos modernistas. **Miguel Ángel Asturias (1899-1974)** Influido en sus orígenes por el surrealismo, muy pronto, sin renunciar a esa impronta, se adentra en su campo predilecto: la mitología indígena, la propia tierra (lo *telúrico*, en término muy actual), en el sentido de compromiso con los sinsabores de los campesinos sometidos al yugo colonialista, lo que se echa de ver ya en los títulos de sus obras. Junto a ello, y faceta no menos importante, la calidad y sonoridades de su prosa apenas admiten comparación en la literatura castellana del siglo XX. Escribe **El señor presidente** (1946), recuperando el modelo de novela de dictador inaugurado por Valle-Inclán con **Tirano Banderas**. En ella, retrata a un típico dictador latinoamericano por procedimientos grotescos y burlescos, pero en un marco de fuerte contenido ético y social en que la muerte y la injusticia se encuentran muy presentes. Cabe destacar también en la línea de la novela indigenista la obra **Los hombres de maíz** (1949), para muchos su mejor novela. Novela típica del realismo mágico, se aprecian en la misma igualmente las voces y los rostros del oprobio y la injusticia, pero en términos de cruda explotación colonialista. Para ello, lo más resaltante es que el autor logra acoplar el lenguaje y el ritmo de su prosa a los de la raza que retrata, sus fantásticas creencias, sus antiguas maneras y costumbres. Insistió en parecidos temas en sus siguientes obras, como en la trilogía que forman **Viento fuerte** (1950), **El Papa verde** (1954) y **Los ojos de los enterrados** (1960). **Alejo Carpentier (1904-1980)** Su prosa se considera muy próxima a la literatura francesa del s. XVIII, autor en el que el tema de la revolución como expresión de la barbarie humana constituye el núcleo más importante de su creación. Su obra más destacada es **El siglo de las luces** (1962) en la que se describe una expedición científica por El Caribe coetánea de la Revolución Francesa; aunque su obra más elogiada por la crítica es **Los pasos perdidos** (1953), en la que se invierte la oposición civilización-barbarie en las Novelas de la Selva en el Regionalismo, reconociendo la vida armónica con la naturaleza del antepasado indígena como verdadera civilización. **Juan Rulfo (1918-1986)** Pese a su escasa producción, una novela y una colección de relatos, se le considera el mejor escritor de nacionalidad mexicana. Su novela **Pedro Páramo** (1955) recupera el modelo narrativo de las novelas de la Revolución Mexicana para establecer una analogía con el abandono de las haciendas y de la economía agroganadera en el México de los 50. Su colección de relatos **El llano en llamas** (1953) centra su argumento en episodios de la Revolución en los que el miedo y la violencia se convierten en el argumento central desde una técnica realista. La influencia de Rulfo en la narrativa, y en general, en la literatura latinoamericana, aparece ya en las obras de muchos de los escritores latinoamericanos que protagonizaron el "boom" literario durante la segunda mitad del siglo veinte. C).- **Novela urbana-caótica** Género iniciado por **Roberto Arlt** que se convertirá en característico de los autores del cono sur. Esta narrativa está ligada a los ambientes urbanos de las megalópolis, al paisaje suburbial, a la ideología existencialista y a una retórica basada en la sencillez expresiva que busca un registro próximo al habla estándar, influido por la novela negra americana. Los primeros autores se encuentran todavía próximos al estilo didáctico y de propuesta de soluciones del Regionalismo. **Leopoldo Marechal (1900-1970)** En su obra **Adán Buenosayres** (1948) propone el catolicismo como expresión de solidaridad que solucione la alienación urbana. Está considerada por muchos como la novela fundamental de la literatura argentina. La obra pasó en principio completamente

inadvertida. Las cuestiones políticas no fueron ajenas a los motivos. Sin embargo, el periplo simbólico que emprende el poeta Adán, protagonista, tres días antes de su muerte por la geografía urbana y arrabalera de un Buenos Aires metafísico, retratando en el camino a algunos reconocibles personajes de la literatura de entonces y tocando registros que van del humor a la epopeya con un lenguaje eximio y por momentos deslumbrante, calaría hondo en la sensibilidad argentina de las siguientes generaciones de escritores. **Juan Carlos Onetti (1909-1994)** Será quien elevará el género a su mayor estatus literario, incorporando técnicas narrativas próximas al Realismo Mágico en obras como ***Juntacadáveres*** (1964) o ***El astillero*** (1961). Onetti desdobra la realidad en tres planos: *el real, el onírico y el literario*. Esta confusión de planos coincide con un desdoblamiento de personalidades, que pretende reflejar la insatisfacción y frustración individual que busca salida a través de la ficción. **Ernesto Sabato (1911)** Con su novela ***El túnel*** (1948) generalizó con gran éxito la fórmula narrativa de la novela urbana en la que el universo onírico del protagonista es presentado como un paralelo simbólico del plano real. La obra insiste en los conceptos de incomunicación y aislamiento individual de la filosofía existencialista, presentando la vida como metáfora de un túnel en el que el individuo permanece aislado. **José Donoso (1924-1996)** Autor perteneciente por nacimiento a la Generación del 60 que utiliza la estructura de la novela urbana-caótica incorporando técnicas experimentalistas, e incluso, planteamientos de novela negra. Su principal obra es ***El obscuro pájaro de la noche*** (1970). **D).- Novelas del lenguaje** Género creado por **Macedonio Fernández** que tiene especial éxito entre los narradores cubanos y que se incorporará junto a otros procedimientos narrativos a las novelas de la Generación del 60. Suprime el planteamiento narrativo y el argumento construyendo la novela mediante un discurso ininterrumpido descriptivo, en el que el humor, la sátira y la reflexión sobre el propio discurso, constituyen el asunto de la novela. **José Lezama Lima (1910-1976)** Con su obra ***Paradiso*** (1966) consigue hacer de la Cuba poscolonial la protagonista de la novela. Las preocupaciones existenciales y metafísicas del escritor cubano, así como su vastísima cultura, aparecen de forma constante en esta especie de extensa autobiografía en la que desarrolla su particular visión del mundo. Su segunda obra es ***Oppiano Licario*** (1977), publicada póstumamente. En esta línea narrativa destaca **Guillermo Cabrera Infante**, el cual incorpora a su obra referencias a la cultura de medios de masas en la segunda mitad del s. XX. Su mejor obra es ***Tres tristes tigres***. **E).- Novela histórica** Como género muy cultivado en el s. XX, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial, el género histórico también constituye uno de los modelos de apoyo de la narrativa hispanoamericana. Contiene las mismas constantes formales que la novela histórica de este siglo, es decir, fuerte documentación sobre el periodo, rechazo de planteamientos maniqueístas (rechazo de héroe y villanos, el héroe suele ser también un villano) e importancia de la evolución psicológica de los personajes. La narrativa hispanoamericana contamina los procedimientos narrativos con planteamientos argumentales de ficción y *Realismo Mágico* para conseguir al tiempo que una interpretación simbólica, un atractivo para los lectores. **Manuel Mujica Láinez (1910-1984)** Recurre a lo fantástico como fórmula narrativa de reconstrucción del período histórico, utilizando como narrador la perspectiva de un personaje mítico ó maravilloso. La novela ***El unicornio*** (1965), narrada por un hada (Melusina). ***El escarabajo*** (1982), narrada por un escarabajo de lapislázuli tallado en el periodo egipcio. Su mejor obra es ***Bomarzo*** (1962), que reconstruye el periodo renacentista en Italia. La prosa de Manuel Mujica Láinez es fluida y culta, de sabor algo arcaico y preciosista; rehuye la palabra demasiado común, sin buscar sin embargo la desconocida para el lector. Es especialmente hábil en reconstruir ambientes, gracias a un dotado talento descriptivo y una gran formación como crítico de arte, aparte de su rica inventiva. El autor, seducido por las doctrinas esotéricas, creía firmemente en la reencarnación y declaró escribir para huir del tiempo. Ese es el tema central de la mayor parte de sus obras. **Arturo Usler Pietri (1906-2001)** Aplicando el realismo Mágico a la novela histórica consigue una visión simbólica de la historia que llama adivinación profética. Su libro más importante es ***Las lanzas coloradas*** (1931), que trata sobre las campañas de Bolívar y San Martín. **EL "BOOM" NARRATIVO DE 1960.-** El discutido término por la crítica de "boom" sirve para designar un fenómeno de expansión editorial protagonizado por las

empresas Seix-Barral y Barral Editores que difundieron la producción narrativa hispanoamericana en el panorama de la literatura universal. El grupo de autores vinculados a este epígrafe pertenece a distintas generaciones y concepciones narrativas. Su único punto en común es el apoyo al régimen castrista tras el éxito de la Revolución cubana. Los autores más destacados del grupo son: **Julio Cortázar**, **Gabriel García Márquez**, **Carlos Puentes** y **Mario Vargas Llosa**. De estos cuatro autores, los dos últimos retirarán en el 72, tras el encarcelamiento del poeta Heberto Padilla, su apoyo al castrismo como protesta por la represión de los intelectuales contrarios al régimen; hecho que romperá definitivamente la cohesión del grupo. Como teoría narrativa común se destaca la recuperación del gusto por narrar, es decir, recuperar la figura de la narración tradicional como punto de partida y la utilidad de la novela supeditada al placer de la lectura. De entre las figuras retóricas más destacadas es el carácter experimentalista de su prosa el rasgo que comparten, que buscan nuevos modos de expresión que sean compatibles con una narración comprensible. El aprovechamiento de los procedimientos narrativos de la Renovación del 40 utilizados en síntesis para la escritura de sus obras constituye el otro rasgo común al grupo. **Julio Cortázar (1904-1984)** Escribió casi toda su obra en el exilio en Francia. Divide toda su producción en **dos géneros: relato breve y novela**. Su **producción en relato breve** está marcada por el género de ficción o fantástico, en una primera etapa con procedimientos semejantes al relato de Borges, pero con una menor influencia en lo referente a falsa erudición compensada por una mayor experimentación formal que utiliza el recurso de la narración dentro de la narración. **Alguien que anda por ahí**, **Todos los fuegos**, **el fuego**, aunque también da cabida a lo satírico e hiperbólico como fórmula crítica del convencionalismo en **Historias de Cronopios**. A partir de la publicación del relato **El perseguidor**, su relato corto abandona el terreno de la ficción para abordar, a través de lo simbólico, una interpretación trascendental de la realidad. **Respecto de su novela**, la obra de Cortázar destaca por la experimentación sobre fórmulas narrativas que permitan obtener un rendimiento expresivo inspirado en el lenguaje audiovisual, por ejemplo simultaneidad de acciones, espacios y tiempos. Cortázar concibe la literatura como un producto orientado a dos finalidades y tipos de lector complementarios: **el lector hembra** que busca en la novela una satisfacción pasiva, y el **lector de reflexión** que busca integrarse, no sólo en la reflexión de los temas, sino también en la construcción de la estructura narrativa. Producto de esta concepción son **Rayuela** y **62/ Modelo para armar**, obras en las que se propone una guía para estructurar los capítulos según los intereses del lector. En ambas aparece también el concepto de novela global, que se generalizará en varias obras de este grupo de autores. Este tipo de novelas crea un mundo virtual habitado por personajes que se convertirán en referencias constantes en otras obras. Dicho mundo virtual tiene también su apocalipsis en el fin de la obra. **Gabriel García Márquez (1927)** Sus orígenes en la profesión periodística marcaron el inicio de su narrativa con un modelo que novelaba, utilizando el Realismo Mágico, una noticia ó documento periodístico; así se inicia con la obra **Relato de un naufragio**. **Tras esta inicia el conjunto de obras que forma el ciclo de Macondo**, con el que caracterizará lo mejor de su producción narrativa agrupando personajes y asuntos en torno al espacio imaginario que representa el universo hispanoamericano y el mundo en su globalidad. Estas obras se caracterizan por la creación de referencias metaliterarias que establecen conexiones entre todas las novelas, así como por sintetizar los procedimientos narrativos de la renovación del 40 con **dos constantes básicas: el uso del Realismo Mágico** como fórmula satírico-humorística de interpretar la realidad, y el **planteamiento narrativo de las Novelas del lenguaje**, partiendo del narrador en tercera persona como medio de encontrarse con un lector genérico que traduce la máxima del autor por reencontrar el placer de narrar. La gran obra de este periodo es **Cien años de soledad**, constituye el cuerpo central del ciclo porque a través de la estructura narrativa crea y destruye el universo de Macondo. Gira en torno a dos temas obsesivos: el tiempo y la soledad. El tiempo aparece en la obra de dos modos distintos y contrapuestos: por un lado, **el tiempo circular**, donde los hechos parecen repetirse sin fin. Por otro, **el tiempo histórico**, cronológicamente lineal, en el que van pasando todos los Macondos de la novela. De otra parte, la soledad es característica permanente de los principales personajes de la novela, fruto de la incomunicación, el

ensimismamiento y la falta de amor. Técnicamente, resulta clave la metamorfosis de lo común en algo extraordinario y, al revés, la conversión en cotidiano d3 sucesos o cosas inverosímiles. Pertenecientes a este ciclo son también ***El coronel no tiene quien le escriba***, ***El otoño del patriarca***, ***Los funerales de la mamá grande*** (colección de cuentos), ***La increíble y triste historia de la Cándida Eréndira y su abuela desalmada***. El segundo ciclo se inicia con ***Crónica de una muerte anunciada***, en la que retoma el modelo de narración periodística, el cual no abandona en sus siguientes obras: ***Del amor y otros demonios***, ***El amor en los tiempos del cólera*** y ***Noticia de un secuestro***. **Carlos Fuentes (1928)** Caracterizado por la reutilización de los modelos narrativos de la Revolución Mexicana a los que añade el uso de técnicas experimentales que le permiten la revisión del período histórico en simultaneidad con el análisis de la sociedad mexicana contemporánea. Su mejor obra es ***La muerte de Artemio Cruz*** (1962). Representa un hito en la renovación de la novelística americana al abrir nuevos caminos temáticos y técnicos: pluralidad de puntos de vista, dislocación temporal, juegos narrativos empleando las tres personas narrativas... Ofrece una crítica visión de la Revolución mexicana, frustrada por la ambición, el egoísmo y oportunismo de sus corruptos dirigentes. Otra obra es ***La región más transparente*** (1958), en ella muestra su interés por la realidad mexicana, en este caso por la ciudad de México, cuya moderna apariencia esconde la presencia del antiguo pasado indígena. **Mario Vargas Llosa (1936)** Autor destacado por recuperar la denuncia de la situación política y social en Hispanoamérica como fondo significativo de su obra, sin renunciar a procedimientos narrativos experimentales heredados de la renovación del 40. **Se pueden señalar dos etapas en su obra: la primera de mayor compromiso social**, retórica experimental y centrada en el mundo peruano, en sus obras ***Conversación en la catedral*** (1969), ***La guerra del fin del mundo*** (1981) y ***La ciudad y los perros*** (1963). Esta obra inaugura el famoso "boom" de los 60. Se satiriza en ella el mundo cerrado y violento de la institución militar. Técnicamente revela ya las dotes narrativas del autor, quien, a diferencia de otros autores hispanoamericanos, no incorpora elementos fantásticos o maravillosos, sino que se mantiene en el plano de la realidad común. **La segunda**, tras la ruptura del grupo pasa a centrar su obra en el efecto humorístico y satírico como una crítica más próxima al escepticismo, en obras como ***La tía Julia y el escribidor*** (1977) y ***Pantaleón y las visitadoras*** (1973). **ULTIMAS TENDENCIAS NARRATIVAS.-** La trascendencia en la literatura universal que han tenido en este siglo los grandes maestros de la prosa hispanoamericana ha tenido como consecuencia la extensión de sus modelos narrativos, reutilizados gracias a su prestigio por los autores de generaciones posteriores. Por este motivo no ha habido una ruptura con estos autores, sino una evolución sin solución de continuidad animada por las políticas editoriales. Podemos destacar entre los últimos autores los siguientes casos: **Manuel Puig (1932-1990)** Se caracteriza por una obra comprometida con la denuncia de la represión militar y su efecto en las libertades individuales, en las que la homosexualidad se presenta como factor opositor al rigor moral del régimen. En ***Boquitas pintadas*** (1969), novela a medio camino entre documento gráfico y la literatura. Su mejor obra es ***El beso de la mujer araña*** (1976), a la que incorpora las referencias mitómanas a la Edad de Oro de Hollywood. **Alfredo Bryce Echenique (1939)** Partiendo de modelos narrativos próximos a las *Novelas del lenguaje* utiliza la sátira humorística, como instrumento para un análisis crítico-irónico de la alta sociedad limeña, en sus obras ***Un mundo para Julius*** (1970) y ***La vida exagerada de Martín Romaña*** (1981). La narrativa de Bryce Echenique, entre lo delirante, lo añorante y lo grotesco, está poblada de simpáticos personajes que se mueven como un poco perdidos en un mundo laberíntico, en medio del humor más fino y la ironía más tierna. Bryce Echenique es un maestro de la palabra, a la que domina y recrea, concediéndoles nuevos significados. Su fino humor es reconocido tanto en América Latina como en Europa. Todas sus obras están llenas de personajes que él conoció personalmente. Cabe destacar la importancia del modelo generado por **García Márquez** que encuentra como seguidores a las escritoras. El modelo más conseguido en esta línea es el que utiliza **Isabel Allende**, pues encuentra una vertiente de denuncia política que, ***La casa de los espíritus*** (1982). Otras reproducen un modelo que aprovecha el éxito de la fórmula entre el público. **Laura Esquivel** escribe ***Como agua para chocolate*** (1989).