

La novela y el cuento hispanoamericanos en la segunda mitad del s. XX.

Enunciado Selectividad: Exponga las características de las distintas tendencias de la novela y el cuento hispanoamericanos en la segunda mitad del siglo XX. Cite los autores y obras más representativos.

A pesar de que la narrativa en lengua española escrita por autores nacidos en Sudamérica tuvo un estancamiento en las primeras décadas del siglo XX, con formulaciones muy apegadas a las decimonónicas, en la segunda mitad del siglo la novela y el cuento sudamericano han llenado las estanterías de todo el mundo. La profunda renovación y la extraordinaria calidad de una extensa nómina de escritores han situado a la narrativa sudamericana del siglo XX en centro de atención de la novelística mundial, hasta el punto de recibir la denominación de *el boom de la novela hispanoamericana*.

Vamos a distinguir los siguientes apartados:

- 1. Los antecedentes del boom.**
- 2. El boom de la novela en Hispanoamérica.**
- 3. La novela más reciente en Hispanoamérica.**
- 4. En cuento hispanoamericano en la segunda mitad del siglo XX**

1. LOS ANTECEDENTES DEL "BOOM".

Hasta los años cuarenta, la novela y el cuento hispanoamericanos discurrieron por el cauce del realismo costumbrista, sin experimentar una revolución de sus estructuras y su lenguaje, como la que supuso el Modernismo en poesía.

Durante estos años se dan las siguientes tendencias temáticas:

- **Novela de la tierra.** Describe la naturaleza americana en toda su grandiosidad y los relatos se basan en la acción de la naturaleza sobre los hombres que la habitan: *Doña Bárbara* de Rómulo Gallegos, o *Don Segundo Sombra* de Ricardo Güiraldes.
- **Novela indigenista.** El tema central son las injusticias que provoca el hombre blanco en la sociedad india y las reivindicaciones de una identidad nacional y cultural propias: *El mundo es ancho y ajeno* de Ciro Alegría y *Huacapistán* de Jorge Icaza.
- **Novela política.** En este grupo destacan las novelas referidas a la revolución mexicana, como *Los de abajo* de Mariano Azuela.

2. EL "BOOM" DE LA NOVELA EN HISPANOAMÉRICA.

Se distinguen DOS etapas:

Desde 1945 a 1960. Los pioneros, el inicio del realismo mágico:

Entre 1945 y 1960 se observa en la narrativa hispanoamericana unas características nuevas que la hacen diferente de la novela desarrollada hasta entonces. Estos cambios se deben a una nueva concepción del mundo y de la vida consecuencia de los cambios sociales, políticos y económicos que se estaban produciendo en los diferentes países de Hispanoamérica. A estas novedades se añaden las influencias de la narrativa europea y norteamericana del momento, tardíamente asimiladas, pese a que algunos escritores, como el argentino Roberto Arlt o el venezolano Arturo Uslar-Pietri, las hicieron suyas desde pronto.

Los cambios principales fueron:

- Se abandona el interés prioritario por los espacios rurales y naturales y la denuncia explícita de problemas sociales, y surgen temas nuevos en los que se integra lo urbano y los problemas del hombre contemporáneo.
- Se introduce en las novelas lo fantástico, lo onírico y lo irracional, dando lugar a lo que se ha denominado realismo mágico o lo real maravilloso.
- Formalmente, se produce un gran cambio puesto que se abandona la estética realista decimonónica y se adoptan las nuevas técnicas narrativas.

Se considera que el relato que marca el cambio de rumbo es *El pozo* (1939) de Juan Carlos Onetti. A esta obra seguirán otras en los años cuarenta: *La invención de Morel* de Bioy Casares; *El reino de este mundo* de Alejo Carpentier; *El señor Presidente* de Miguel Ángel

Asturias, y *El túnel* de Ernesto Sábato. Y en los cincuenta: *Los pasos perdidos* de Carpentier; *La vida breve* de Juan Carlos Onetti; *Pedro Páramo* de Juan Rulfo; *La hojarasca* de Gabriel García Márquez y *La región más transparente* de Carlos Fuentes.

Los años 60. El triunfo del realismo mágico:

La definitiva renovación de la novelística hispanoamericana se produce a partir de los años sesenta con un fenómeno que la crítica ha denominado como el boom de la novela hispanoamericana. Surgió ligado a un fenómeno extraliterario que facilitó que esta novela fuera conocida en el exterior: el apoyo de las editoriales españolas, especialmente a partir del éxito de *La ciudad y los perros* (1962) de Mario Vargas Llosa.

A lo anterior hay que añadir la coincidencia en un corto espacio de tiempo de una sucesión de novelas (y novelistas) deslumbrantes:

- *Sobre héroes y tumbas* del argentino Ernesto Sábato;
- *El astillero* del uruguayo Juan Carlos Onetti;
- *La ciudad y los perros* del peruano Vargas Llosa;
- *La muerte de Artemio Cruz* del mexicano Carlos Fuentes; *Rayuela* del argentino Julio Cortázar;
- *El siglo de las luces* del cubano Alejo Carpentier;
- *Tres tristes tigres* del cubano Guillermo Cabrera Infante;
- *Bombarzo* del argentino Manuel Mujica Láinez;
- *Paradiso* del cubano José Lezama Lima;
- *El obscuro pájaro de la noche* del chileno José Donoso.
- Y sobre todo, el éxito sin precedentes de *Cien años de soledad* (1967), del colombiano Gabriel García Márquez, que fijó la atención de la crítica y el público internacionales en este grupo de escritores y en algunos de sus antecesores.

En cuanto a los temas, aunque no resulta sencillo sintetizarlos, destacan:

- **La crisis existencial del individuo.** Son recurrentes los temas de la sexualidad, la muerte, la soledad y la incomunicación.
- **El dictador:** la primera irrupción narrativa de esta figura de la historia hispanoamericana se produjo con *Tirano Banderas* de Valle-Inclán que también fue retratado en *El señor Presidente* de Asturias. Ejemplos de esta época son: *El recurso del método* de Carpentier, *El otoño del patriarca* de García Márquez, *Yo, el supremo* de Roa Bastos...
- **La historia de Hispanoamérica:** la historia del continente ha sido pródiga en acontecimientos de sugerentes posibilidades narrativas. De esta manera han surgido numerosas novelas históricas de calidad excepcional: *Las lanzas coloradas* de Arturo Uslar-Pietri; *El siglo de las luces* de Carpentier; *La guerra del fin del mundo* de Vargas Llosa; e incluso *Cien años de soledad* puede integrarse en este grupo.

Los años 70 y 80: el final del "boom" o el comienzo del "post-boom".

A partir de los años setenta continúan publicando autores ya consagrados, a los que se unen otros que no habían alcanzado la difusión de los autores relacionados con el "boom" y que anuncian con sus obras la llegada de lo que se ha denominado el "post-boom", como son el argentino Manuel Puig o el chileno Antonio Skármeta. La consecuencia es una lista enorme de creadores y creaciones, que no podemos abordar.

La narrativa de estos años reduce la complejidad técnica iniciada en obras anteriores para crear una novela a la que el lector pueda acceder más fácilmente, aunque esto no suponga un abandono total de la experimentación. Prevalece la narración realista que incluye, además, el habla coloquial, pero también se recurre al realismo mágico.

Nombres y títulos fundamentales de este período:

- *El amor en los tiempos del cólera* de García Márquez;
- *Tres tristes tigres* del cubano Guillermo Cabrera Infante;
- *El beso de la mujer araña* del argentino Manuel Puig;
- *La mujer imaginaria* del chileno Jorge Edwards; *La casa de los espíritus* de la chilena Isabel Allende;
- *El cartero de Neruda* del chileno Antonio Skármeta;

- *Como agua para chocolate* de la mexicana Laura Esquivel;
- *Primavera con una esquina rota* del uruguayo Mario Benedetti; *Un mundo para Julius* del peruano Alfredo Bryce Echenique.

3. LA NOVELA MÁS RECIENTE EN HISPANOMÉRICA: la consolidación del "post-boom".

Sería imposible abarcar aquí la extensa nómina de autores y movimientos de los últimos años del siglo XX y de los primeros del siglo XXI en la narrativa hispanoamericana. Hay que señalar en todo caso el interés de muchos autores por poner distancia con el denominado "boom", consolidando con ello el denominado "post-boom".

Quizás las características más notables del denominado "post-boom", en relación con el boom, sean:

- El "post-boom" plasma una literatura predominantemente "urbana", y en ella incorpora numerosos elementos de la cultura juvenil, como por ejemplo las drogas, el sexo, la marginalidad, distintas expresiones de la cultura popular (tales como el cine, la moda, los deportes, la televisión, géneros musicales como el bolero, el tango, el rock, etc.).
- Otra constante temática del "post-boom", desde sus inicios en los años 70 y 80, es el afán de preservar o recuperar las identidades latinoamericanas, ya sea en el orden continental, nacional, regional o local. El trágico impacto causado por los regímenes dictatoriales en el continente, así como la experiencia del exilio y el desarraigo, parecen haber determinado una inclinación hacia un tipo de literatura en la que abunda la denuncia social, ideológica y política. Esto no significa, en modo alguno, que las novelas del "post-boom" a diferencia de las novelas del "boom", en las que lo latinoamericano solía perder protagonismo o quedar supeditado a una búsqueda de cosmopolitismo o universalidad.
- Otro rasgo de la literatura del "post-boom" –y que lo distingue de la del "boom"– es su tendencia 'in-transcendentalizadora', así los protagonistas del "boom" *son seres excepcionales que se nutren en desmesuradas obsesiones* (Skármeta), mientras que los protagonistas del "post-boom" *no se reclutan en la excepcionalidad que busca desde allí mirar lo común, sino en los carnales transeúntes de las urbes latinoamericanas* (Donoso).
- En las obras que pertenecen al "boom" se haya una *relativa* homogeneidad estilística marcadamente experimental y anti-mimética, mientras que en la narrativa "post-boom" hay dos tendencias antagónicas, una mimética (*La casa de los espíritus* de Isabel Allende o *Santa María de las flores negras* de Rivera Letelier) y la otra anti-mimética (*Cobra* de Sarduy o *El palacio de las blanquísimas mofetas* de Reinaldo Arenas).
- Finalmente, en la era "post-boom", la atención de la crítica y del público lector ya no está dirigida únicamente hacia unos pocos novelistas gigantes (autores de obras igualmente gigantes), sino a un número mucho mayor de autores que practican o han dado origen a numerosas y diversas tendencias literarias, a las que se han incorporado, a su vez, los autores del "boom".

Entre ellos, además de los ya mencionados (Antonio Skármeta, Isabel Allende, etc.) se podría destacar a Alfredo Bryce Echenique, Tomás Eloy Martínez, Laura Esquivel o Luis Sepúlveda, y la autodenominada "Generación del crack", un movimiento literario mexicano de fines del siglo XX que, en general, procura una narrativa desubicada del espacio y tiempo hispanoamericano. Nombres y títulos fundamentales de este grupo son *Amphitryon*, de Ignacio Padilla o *En busca de Klingsor*, de Jorge Volpi.

4. EL CUENTO HISPANOAMERICANO

Junto con la novela, el cuento ha sido un género narrativo ampliamente cultivado en Hispanoamérica desde los años cuarenta hasta la actualidad. Los narradores de los años cuarenta y cincuenta han sido grandes cultivadores del cuento literario.

Destaca la aportación extraordinaria de JORGE LUIS BORGES (*Historia universal de la infamia, Ficciones, El Aleph y El libro de arena*).

Asimismo, son importantes las narraciones de JUAN RULFO (*El llano en llamas*, en los que retrata la dureza de la vida rural mexicana en su primitivismo y su pobreza física y moral), los relatos de Alejo Carpentier (*Guerra del tiempo*, sobre la imposibilidad de definir y dividir el tiempo) y Juan Carlos Onetti (*Tiempo de abrazar, Tan triste como ella y otros cuentos*).

Por lo que respecta a los años sesenta hasta la actualidad, los relatos cortos de los narradores del boom hispanoamericano han pasado inadvertidos debido a la importancia de sus novelas, como es el caso de García Márquez (*Relato de un naufrago, Doce cuentos peregrinos*) o Vargas Llosa (*Los jefes, Los cachorros*). Sin embargo, uno de los principales renovadores del género es JULIO CORTÁZAR, quien muestra en sus cuentos una realidad compleja (*Bestiario, Las armas secretas, Historias de Cronopios y de Famas*, en los que revela el absurdo de lo cotidiano con gran sentido del humor).

Mario Benedetti refleja en *Montevideanos, La muerta y otras sorpresas* y *Con y sin nostalgia* la vida diaria y las circunstancias políticas de su país desde una postura comprometida y cercana al lector gracias a la utilización de un lenguaje sencillo y coloquial.

Otros narradores importantes son Augusto Monterroso (*La oveja negra y demás fábulas, Movimiento perpetuo*); Isabel Allende (*Los cuentos de Eva Luna*); Antonio Skármeta (*El entusiasmo, Tiro libre*).

TRES GRANDES AUTORES.

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ (Aracataca, Colombia, 1927).

Es un escritor y periodista colombiano. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura.

Su primer cuento, *La tercera resignación*, fue publicado en 1947 en un periódico liberal de Bogotá llamado *El Espectador*. Sus primeros trabajos eran todos cuentos publicados en el mismo periódico desde 1947 hasta 1952. Durante estos años publicó un total de quince cuentos.

Gabriel García Márquez quería ser periodista y escribir novelas; también quería crear una sociedad más justa. Para *La hojarasca*, su primera novela, le llevó varios años encontrar un editor. Finalmente se publicó en 1955, y aunque la crítica fue excelente, la mayor parte de la edición se quedó sin vender y el autor no recibió de nadie «ni un céntimo por regalías».

Gabriel García Márquez tardó dieciocho meses en escribir *Cien años de soledad*. El martes 30 de mayo de 1967 salió a la venta en Buenos Aires la primera edición de la novela. Tres décadas después se había traducido a 37 idiomas y vendido 25 millones de ejemplares en todo el mundo. «Fue un verdadero bombazo, que hizo explosión desde el primer día. El libro salió a las librerías sin ningún tipo de campaña publicitaria, la novela agotó su primera edición de 8000 copias a las dos semanas y pronto convirtió el título y su realismo mágico en el espejo del alma latinoamericana». *Cien años de soledad* ha influido en casi todos los novelistas importantes en todo el mundo. La novela hace una crónica de la familia Buendía en el pueblo de Macondo, que fue fundado por José Arcadio Buendía. Puede ser considerada una obra de realismo mágico.

Sus principales obras son:

- 1955: *La hojarasca*.
- 1961: *El coronel no tiene quien le escriba*.
- 1962: *La mala hora*.
- 1962: *Los funerales de la Mamá Grande*.
- 1967: *Cien años de soledad*.
- 1973: *Ojos de perro azul* (libro recopilatorio de cuentos; aparece por primera vez ese año, pero no será hasta la edición de 1974 de Plaza & Janés cuando se publicará la versión definitiva con todos los cuentos que lo componen).
- 1975: *El otoño del patriarca*.
- 1981: *Crónica de una muerte anunciada*.
- 1985: *El amor en los tiempos del cólera*.
- 1989: *El general en su laberinto*.

- 1992: *Doce cuentos peregrinos*.
- 2004: *Memoria de mis putas tristes*.

MARIO VARGAS LLOSA (Arequipa 1936)

Peruano de nacimiento, cuenta también con la nacionalidad española, que obtuvo en 1993. Su obra ha cosechado numerosos premios, entre los que destacan el Nobel de Literatura en 2010. Veamos su trayectoria narrativa

La crítica tiende a distribuir su obra narrativa en tres grupos:

1. En un primer grupo estarían sus obras iniciales: *Los jefes*, *Los cachorros*, *La ciudad y los perros*, *La casa verde* y *Conversación en la catedral*. Aunque se trata de narraciones muy diversas en intención, asunto y formas (y, de hecho, cada obra constituye una intensificación de la complejidad técnica y de contenido respecto de la anterior), presentan una incuestionable unidad en cuanto a la complejidad del proyecto y a la visión narrativa que proponen.
2. A partir de 1973, con la publicación de *Pantaleón y las visitadoras*, Vargas Llosa inicia una fase marcada por una actitud cuestionadora tanto de los grandes problemas de la sociedad latinoamericana moderna (en especial, los referidos a Perú, en un momento crítico de su historia), como las del arte narrativo con el que intenta representarla. Publica en esta fase una obra, *La guerra del fin del mundo*, que constituye no solo la obra de mayor ambición y trascendencia del período, sino la primera incursión de Vargas Llosa fuera de la realidad física o histórica de su país.
3. Desde finales de los setenta, además, su reflexión como narrador aborda especialmente la relación entre lo real y su trasposición literaria, esto es, la, así llamada por él, «verdad de las mentiras», o la constatación de que la palabra crea un mundo propio que se parece a la realidad externa, pero que tiene sus propias reglas y «verdades».

Estos rasgos se manifiestan de una u otra manera, en dos grupos de obras:

- Por un lado, en una serie de novelas de tema político, como *La guerra del fin del mundo*, *Historia de Mayta*, *Lituma en los Andes*, *La fiesta del Chivo*, etc.;
- Por otro, en una serie que empieza con *Pantaleón y las visitadoras*, y en la que aborda tanto temas centrados en la reelaboración de experiencias más privadas (*La tía Julia y el escribidor...*) o de modelos clásicos de novela policiaca (*¿Quién mató a Palomino Molero?...*) o erótica (*Elogio de la madrastra...*).

JORGE LUIS BORGES (Buenos Aires, 1899 – Ginebra, 1986)

Escritor argentino, uno de los autores más destacados de la literatura del siglo XX. Publicó ensayos breves, cuentos y poemas. Su obra, fundamental en la literatura y en el pensamiento humano, ha sido objeto de minuciosos análisis y de múltiples interpretaciones, trasciende cualquier clasificación y excluye cualquier tipo de dogmatismo.

Es considerado como uno de los eruditos más grandes del siglo XX, lo cual no impide que la lectura de sus escritos suscite momentos de viva emoción o de simple distracción.

Borges ofrece —a través de la perfección de su lenguaje, de sus conocimientos, del universalismo de sus ideas, de la originalidad de sus ficciones y de la belleza de su poesía— una obra que hace honor a la lengua española y la mente universal.

Ciego a los 55 años, personaje polémico, con posturas políticas que le impidieron ganar el Premio Nobel, al que fue candidato durante casi treinta años.

Principales libros de cuentos

- Historia universal de la infamia (1935).
- Ficciones (1944)
- El Aleph (1949)
- El informe de Brodie (1970)
- El libro de arena (1975)