LA LITERATURA HISPANOAMERICANA CONTEMPORÁNEA: poesía americana después de las vanguardias, la novela regionalista, la novela del boom y la narrativa posterior al *boom*

GUION:

I) Introducción

II) POESÍA
- 1) Los grandes poetas:
  - a) Jorge Luis Borges
  - b) César Vallejo
  - c) Pablo Neruda
  - d) Octavio Paz
- 2) Otros: Nicolás Guillén, Lezama Lima, Mario Benedetti y Nicanor Parra.

III) NOVELA
- 1)La novela regionalista.
- 2) Búsqueda de nuevas fórmulas narrativas (años 40-50)
  - 2.1. Características
  - 2.2. Autores:
    - Pedro Páramo (*Juan Rulfo*)
    - Onetti (*La vida breve)*
    - Ernesto Sábato (*El túnel)*.
    - Alejo Carpentier (Los pasos perdidos)
- 3) El *boom* de la nov. hisp. de los 60
  - 3.1. Características.
  - 3.2. Autores
    - Mario Vargas Llosa (*La ciudad y los perros*
    - Gabriel García Márquez (*Cien años de soledad*)
    - Julio Cortázar (*Rayuela*)
    - M.Á. Asturias (*La muerte de Artemio Cruz*)
- 4) Características de la nueva novela hispanoamericana
- 5) Novela más reciente (de los 70 hasta finales de siglo) Características y autores.

I) Introducción

Se puede decir que el siglo XX ha vivido la **eclosión internacional de la literatura hispanoamericana,** tanto en poesía como en narrativa, con una **larga lista de autores imprescindibles** de relevancia universal.

II) POESÍA

Es imposible abarcar la heterogeneidad de autores y movimientos de 17 países que solo tienen en común el idioma castellano, pero en la poesía se pueden buscar algunos rasgos compartidos:

✔ Una **evolución ligeramente paralela** desde las vanguardias de los años 30, el compromiso social de los cincuenta y la renovación de los 60 y 70.

✔ También, un **cierto grado de indigenismo**, sobre todo de los poetas de países pequeños, y de afirmación de lo característico americano.

✔ Por último, una presencia muy explícita de **temas políticos** que reflejan la convulsa realidad de estos países.

La poesía ya había vivido dos momentos de esplendor a principios de siglo con el modernismo, primer movimiento artístico genuinamente hispanoamericano y las Vanguardias. Con posterioridad, difíciles de encuadrar, por sus largas trayectorias, aparecen **algunos de los**

mejores poetas universales de todo el siglo XX.

a) Hay que empezar por el argentino **Jorge Luis BORGES,** quien había coqueteado con el **Ultraísmo** en los **años 20,** pero cuando vuelve a Argentina se vuelca en una **poesía de afirmación del Buenos Aires de arrabal, de verso libre,** impresionista y nostálgico (*Fervor de Buenos Aires,*1920). Abandonó la poesía en los años 40 en favor de la narrativa, pero más adelante volvió a ella de una manera muy distinta; métrica tradicional, rima consonante para tratar temas que le obsesionaban como la trama del universo o el acceso al conocimiento.

b) De larguísima trayectoria e influencia es el torrencial chileno **Pablo NERUDA**, premio Nobel en 1971, quien pasó por varias fases, todas de gran calidad.

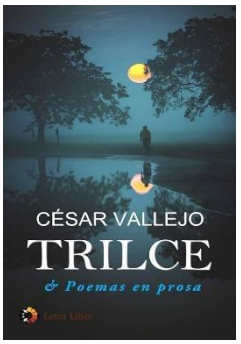
✔ Empezó en el **neorromanticismo modernista** de ***Veinte poemas de amor y una canción desesperada,*** libro de amor autobiográfico, donde nos expresa sus primeras experiencias amorosas. Poema: "Puedo escribir los versos más tristes esta noche"

✔ Después, influenciado por el surrealismo, escribe ***Residencia en la tierra***, en una época en la que era diplomático en Rangún. Expresa su soledad y angustia vital en un mundo (oriental) que no entiende.

✔ En un tercer momento, en Madrid publica España en el corazón (1937), poesía "impura" o comprometida con la República española. La culminación de este tipo de poesía comprometida será su ***Canto general*** (1950), intento de escribir la gran epopeya americana.

✔ En sus últimos años destacan la poesía de la intimidad de ***Odas elementales***, *Cien sonetos de amor*, etc.

c) El peruano **César VALLEJO,** uno de los más reconocidos hoy en día.



✔ Empezó su obra con influjos del **modernismo y el simbolismo**. Destacamos el poema "Hay golpes en la vida tan fuertes... Yo no sé!".

✔ Después escribió una **poesía** hermética de carácter **vanguardista** y desesperanzada en ***Trilce*** (1922).

✔ Pero la guerra civil española le inclinó hacia **poemas** más transparentes y **reivindicativos** como en ***España, aparte de mí ese cáliz*** (se sitúa al lado de los defensores de la II República española). Poema "Masa"

✔ En ***Poemas humanos*** (1939) recupera el poder comunicativo de la palabra. Vallejo muestra su **solidaridad con el ser humano oprimido y desheredado**.

d) Por último, hay que mencionar al mejicano **Octavio PAZ**, también premio Nobel en 1990. Después de una primera época, en los años 30, de **poesía** a la vez **comprometida y neorromántica,** utilizó el **surrealismo** y el simbolismo en afirmación de lo autóctono americano en ***Libertad bajo palabra*** (1947). Finalmente, enriquecerá su poesía con el **pensamiento oriental** (años 60).

e) Paralelamente surgen **otros poetas** importantes que se han querido encuadrar, siempre con dificultad, en algunos movimientos.

✔ Es importante la **poesía negrista**, reivindicativa del mestizaje y de la sonoridad

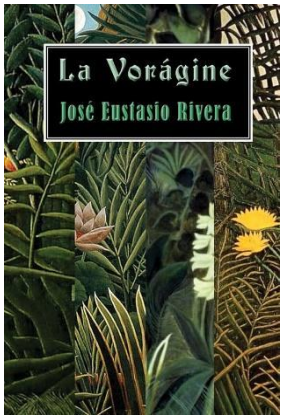
afroamericana. El mejor representante es el cubano **Nicolás GUILLÉN** en libros como ***Motivos del son***. Poema "La muralla"

- ✔ Muy alejado de él está el también cubano **José Lezama Lima,** representante de la **poesía pura.** Poesía muy hermética que une la dificultad del surrealismo con la erudición barroca.
- ✔ Hay que mencionar la poesía de denuncia, en general contra las diversas dictaduras que asolaron América Latina este siglo. Una buena muestra de ella es la del uruguayo **Mario BENEDETTI,** de **estilo claro, directo, conversacional** se diría. Poema "Te quiero"
- ✔ Por último, no podemos olvidar al chileno **Nicanor PARRA,** cuyo **estilo irónico**, con cierto **humor** y gusto por las contradicciones se reunió bajo el rótulo de **"Antipoesía".** Supuso toda una revuelta frente a la poesía metafísica, cósmica, solemne de Neruda o Paz. Poema: "El hombre imaginrio"

III) NOVELA

Si fecunda fue la poesía, tanto o más lo fue la narrativa hispanoamericana del siglo XX.

1) La novela regionalista. En los años 30, en su intento de emanciparse de la influencia europea y de afirmar la esencia americana, va a surgir la novela regionalista, con diversas variantes:



1.1. Por un lado, está la **"novela de la tierra",** donde la colosal naturaleza americana va a ser protagonista, en general destruyendo a los protagonistas. El mejor ejemplo es ***La Vorágine***, del colombiano **José Eustasio Rivera,** donde una pareja, que se ve envuelta en un asesinato, huye a la selva amazónica de la que nunca saldrán vivos. Se trata de un canto a la naturaleza hispanoamericana (sobre todo a la selva amazónica) y una novela de denuncia de la miserable vida de los caucheros colombianos.

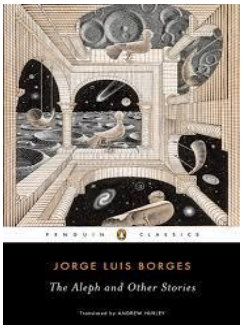
1.2. Por otro, la novela de problemas sociales, **"novela indigenista",** que quiere reivindicar la figura de los indios americanos y por simpatía también de los negros esclavizados. Un buen ej. es ***Huasipungo*** de J. **Icaza.** Por último, se podría mencionar dentro de esta corriente la **novela "de la revolución mejicana"**. La mejor es ***Los de abajo***, del mejicano Mariano **Azuela.**

2) Búsqueda de nuevas formas narrativas (años 40 y 50)

Del abuso de las fórmulas regionalistas surgió progresivamente una **reacción** que dará lugar a un **cambio de rumbo en la novela hispanoamericana.** En los 40 surge una nueva realidad socio-económica fruto de la industrialización: el crecimiento de las grandes ciudades. De ahí, alguna de las características de esta nueva novela:

- ✔ Las novelas ya no se centrarán en la naturaleza hispanoamericana sino en los **temas urbanos** y en el habitante de esas ciudades**: el ser humano y su mundo interior**.

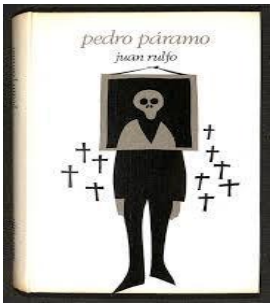
✔ Además, en cuanto a la forma, los novelistas hispanoamericanos atenderán a las innovaciones aportadas por las **vanguardias europeas** (Ultraísmo, Surrealismo…) y de novelistas en lengua inglesa como **Joyce, Kafka o Faulkner** o del existencialismo francés, como **Sartre o Camus.**



✔ **Lo imaginativo y lo fantástico** irrumpen en la novela. Ya **Borges** en los años 30 había defendido en sus ensayos que la literatura **fantástica** se vale de la ficción, no para evadirse de la realidad, sino para dar una imagen más honda y compleja de ella.

En 1941 escribe su primer libro de cuentos: *El jardín de los senderos que se bifurcan.* En 1949 publicará *El Aleph.*

✔ Otras fórmulas de la narrativa hispanoamericana que recogen lo imaginativo son: **el realismo mágico** (G. García Márquez) **y lo real maravilloso** (Alejo Carpentier), ambas constituyen una superación del realismo decimonónico para ofrecer una visión más auténtica de la realidad.



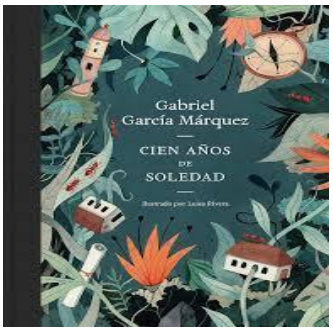
✔ Obras y autores: M.Á. **Asturias** (*El señor presidente,* 1946); Ernesto **Sábato** (*El túnel,* 1948), J. Carlos **Onetti** *(La vida breve,* 1950*)*; Juan **Rulfo** (*Pedro Páramo,* 1953) y Alejo **Carpentier** (*Los pasos perdidos*, 1953).

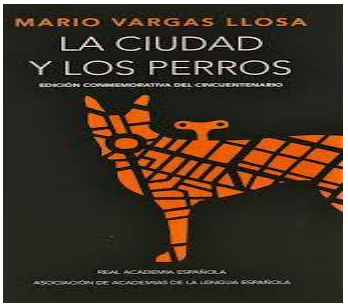
2) El *boom* de la novela hispanoamericana (años 60)

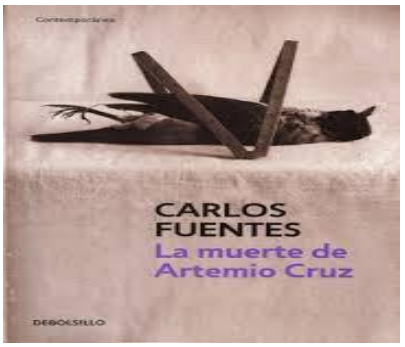
✔ **La renovación** iniciada por los novelistas hispanoamericanos **de los 50 y 60 se va a continuar** y enriquecer con las novelas de la década de los 60, momento que se ha llamado del ***boom*** de la novela hispanoamericana. Este boom supuso el reconocimiento y la salida internacional de estos novelistas.

✔ Entre los factores extraliterarios que hicieron posible el boom están:

- **La identificación** ideológica y la defensa de la mayoría de los escritores del grupo de la **revolución cubana**. Este hecho dio consistencia al grupo. Cuando se endurece ese régimen, deja de recibir el apoyo de estos novelistas (salvo la de G. García Márquez) y el boom desaparece como tal.
- **La promoción publicitaria** que les dio la industria editorial española, la cual publicó las obras de estos novelistas.







Grandes novelistas de los 60: **Carlos Fuentes** (*La muerte de Artemio Cruz*); **Julio Cortázar** Rayuela), **E.Sábato** (*Sobre héroes y tumbas*), **Vargas Llosa** (*La ciudad y los perros)* **Gabriel García Márquez** (*Cien años de soledad)* y ***Alejo Carpentier*** (*El siglo de las luces*).

3) Rasgos generales de la nueva novela hispanoamericana

Con las características que vamos a mencionar, la novela hispanoamericana consigue **tres objetivos:**

- ✔ Volver a situar al **ser humano** en el lugar de **protagonista** que le corresponde en la novela.
- ✔ Conseguir una **universalización,** ya que incorpora problemas universales a todos los seres de la civilización universal.
- ✔ Conseguir un **realismo más auténtico** que el decimonónico (este era un realismo superficial con su exposición lógica, narrador omnisciente que nada tienen que ver con la vida).

Características:

a) **Subjetivismo y tipo de narrador.** Se muestran el mundo narrado en función de la conciencia que los percibe. Así, se rechaza el narrador omnisciente tradicional y se prefiere la visión selectiva en 3ª persona de un personaje o el relato en 1ª persona. Por ej., en *El túnel.*

b) **Ruptura de la linealidad temporal** (saltos atrás y adelante), pues piensan que los mecanismos de la memoria no son lineales y de ahí, que el tiempo de la novela tampoco lo sea.

c) **Incorporación del subconsciente en la novela a través del mundo de los sueños**. Así, hay un mayor realismo y autenticidad en el conocimiento del ser humano (también es humana nuestra parte inconsciente).

d) **El tema de la incomunicación.** Muchas de estas novelas recogen el problema existencial y el tema de la incomunicación y soledad del hombre contemporáneo. Así son frecuentes los personajes solitarios que intentan desesperadamente la comunicación con otro ser humano. Ej. Castel (*El túnel*) o Braunsen (*La vida breve*).

e) **La novela como conocimiento de la realidad.** La razón no es el único medio para conocer la realidad, pues no toda la realidad es la del mundo físico; están los sentimientos, los sueños, las pesadillas…La literatura pretende conocer todo eso.

f) **El compromiso**. No se reconoce más compromiso que el del escritor con el ser humano y sus problemas. Servirse de la literatura para una determinada propaganda social o política es subordinar al género.

g) **La erudición y el lenguaje**. Son novelistas de gran cultura. En su estilo evitan la variante hispanoamericana excesivamente localista pues buscan universalidad. Algunos novelistas son más experimentales en el lenguaje (Cortázar o Fuentes) que otros (Sábato, Vargas Llosa o García Márquez)

h) **La presencia de la muerte.** Es el tema central de muchas de estas novelas, por ej. de *Pedro Páramo* o de *La muerte de Artemio Cruz.*

4) La novela más reciente (de los años 70 hasta finales de siglo)

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". 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;** *La casa de los espíritus* de la chilena **Isabel Allende**; *Como agua para chocolate* de la mexicana **Laura Esquivel**; *Primavera con una esquina rota* del uruguayo **Mario Benedetti**; *Los detectives salvajes* o *2666* de **Roberto Bolaño**.