

(La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa)

• 1. La nueva novela (solo 1.)

Se pueden distinguir 3 momentos en la narrativa hispanoamericana del S.XX: la década de los 20, 1940 y la década de los 60. – Años 20: supuso romper con la literatura anterior. Sin embargo los autores más renovadores (Macedonio Fernández o Roberto Arlt) no serán descubiertos hasta los años 50 y 60. – 1940: se considera fecha puente entre la antigua y la nueva forma de narrar. Época marcada entre las dos guerras mundiales, lo que produce algunos hechos que potenciaron el desarrollo de la novela autóctona, por ej. La diáspora de intelectuales a Hispanoamérica. Por otro lado la fundación de editoriales, revistas, tertulias etc., ayudaron a la mayor difusión del escritor. – Los años 60 significan “el boom”. / El boom ha sido un término muy discutido pues ha significado muchas cosas. Para unos se trató de una técnica publicitaria o comercial que buscaba un nuevo mercado. Por otro lado, por ej. Para Julio Cortázar, el boom no lo hicieron las editoriales sino los lectores que buscaban una nueva literatura y coincidió con una nueva búsqueda de identidad latino americana forjada ampliamente y precisamente en la conformación de una nueva literatura. Durante los años 40 debemos destacar a escritores como Borges, Asturias, Carpentier etc. Gracias a estos escritores en los años 60 otros escritores hispanoamericanos se encuentran con una prueba abierta. Sin duda mucho hay que decir aquí del concepto de “identidad americana” que teorizó Alfonso Reyes. De alguna forma la novela llega a sus límites extremos lo que se ha llamado “Anti-novela” o como prefiere decir Julio Cortázar “contra-novela”. Podemos señalar algunos rasgos definitorios de la nueva narrativa: abandono del realismo tradicional por la influencia de las vanguardias y del maestro Jorge Luis Borges. Del propio Borges y de Miguel Ángel Asturias parten las dos corrientes bajo las que se engloba la nueva novela: el realismo mágico (tb lo real maravilloso para Alejo Carpentier), que consiste en la alteración insólita de la realidad unida a una visión mítica; el realismo fantástico que busca a través de la imaginación la invención deliberada de explicar la realidad que no perciben los sentidos. En el caso de los escritores que practican esta corriente se plantea la literatura como una respuesta al caos de la realidad; la nueva novela produjo una serie de resultados desde el punto de vista narrativo: - desaparición de la novela criollista y de la testimonial. - Predominancia de la novela metafísica. - La realidad se subordina a la fantasía. - Se pone énfasis en la soledad del individuo. - Gran importancia del humor, como respuesta a la angustia existencial. - Se presenta una realidad sin salida a la que tampoco se le da una solución./

Estilísticamente se produce: - un cambio de la estructura lineal. - Utilización metódica de símbolos. - Sustitución del narrador omnisciente por el narrador ambiguo. - El lector pasa a ser coautor de la obra. - Se crean novelas abiertas que se presentan a múltiples lectores. - Tematización de la forma (la narración se discute dentro de sí misma). - El escritor pretende modificar hábitos mentales del lector. – Se potencia la naturaleza dialógica de la ficción.

• 2. La nueva novela a través de Vargas Llosa (1. y 2.)

La obra de Vargas Llosa surge en la denominada “generación del 50”, que se encontró con escasez de editores y de público preparado para entender su obra. Tienen los siguientes rasgos en común: - distanciamiento del relato indigenista. - temática urbana.

- Forma realista y denuncia sociopolítica. - profundización psicológica. - acercamiento al lenguaje hablado./ Vargas Llosa entendía la literatura como una transposición de la realidad en la que la novela era un género total que englobaba a todos los temas. El escritor sería un deicida que cambia la ordenación establecida del mundo (recordamos la tesis doctoral de Vargas Llosa: Gabriel García Márquez: Historia de un deicida). Por último el proceso de escritura sería una manera de acabar con los demonios interiores. En la ciudad y los perros, Vargas Llosa se muestra claramente influido por Sastre. Esta influencia se plasma en el destino individual mediante el ejercicio de la libertad.

• 3. Comenta texto de Vargas Llosa (2 y 3)

La ciudad y Los Perros tiene un antecedente en el relato “Los Jefes”. Esta publicado en una época muy rica en la literatura hispanoamericana (por aquellos años se publican: El Astillero, de Onetti, Sobre Héroes y Tumbas, de Sábato, El siglo de las luces, de Carpentier, Rayuela, de Cortázar etc.). Su argumento va mas allá de la denuncia de la violencia generada en un colegio militar. Se trata de la disección de la sociedad peruana (con una clara referencia autobiográfica). La trama se desarrolla a partir de un elemento paralelo: investigación de un delito (robo de un examen, muerte de un Cadete) y de la delación (la primera por parte de Ricardo Arana y la segunda por parte de Alberto; finalmente la investigación es detenida para guardar el nombre del colegio). Cabe destacar al teniente Gamboa que representa los ideales de la institución militar, que acabará relegado a un destino terrible.

El modernismo a través de Rubén Darío

(Intro. Al modernismo) El Modernismo es un concepto que abarca desde la segunda mitad de S.XIX hasta 1968. El artista se margina de un sistema burgués al que se siente extraño (aunque por otro lado los escritores se ven en la necesidad de compaginar el oficio de escritor con otros oficios como el periodismo o como la enseñanza, y esto coloca al escritor en la posición de la clase media burguesa). También la literatura entra a formar parte del mercado. En el Modernismo, Hispanoamérica por fin se independiza de las referencias culturales españolas. Sin embargo, también en Europa habrá referentes autóctonos del Modernismo, principalmente la figura de Baudelaire. El Modernismo hará uso de nuevos temas:

- El mal: cristianismo en ruinas, conciencia de culpabilidad que lleva a defender el mal.
- La mujer: la mujer fatal (corruptora) frente a la mujer angelical (redentora).
- La ciudad: aparece como marco de la vida del poeta. Del hombre moderno e implica anonimato, multitud y soledad.

- El hastío: sentimiento común en todos los gestores de la Modernidad (también se han utilizado las palabras "ennui" y "soleen"). / Como antecedente del Modernismo, hay que señalar el Parnasianismo. Por otro lado hay que señalar como antecedentes el simbolismo y la noción de la sugerencia. Por otro lado unido a todo esto se empieza a considerar la idea de "el arte por el arte" y "el arte como religión". Por otro lado, los franceses: Verlaine, Rimbaud y Mallarmé se convierten en artistas modelo. El rasgo fundamental de la poesía moderna es dejar de considerar la literatura como un medio de representación idealizadora de materias vulgares. Habría que hablar de varios nombres que marcan el pensamiento en el que surge el modernismo: Kierkegaard que se interesa por la comunicación indirecta y por el pensamiento irracionalista; Marx que influye con sus lecturas de la economía y la sociedad y Nietzsche que relativiza todos los valores: destaca sus teorías del "superhombre" y "el eterno retorno". Por último, está la figura fundamental de Freud. Freud tiene dos ideas claves: la 1ª es la del inconsciente, y la 2ª, Freud decía que en la vida psíquica del hombre hay dos impulsos básicos, el eros y el thanatos. Dentro de estas dos pulsiones, Freud distingue 3 conceptos: El yo, el ello y el superyo. Octavio Paz dijo que el Modernismo fue una escuela poética. En un principio la palabra Modernista fue utilizada peyorativamente. El artista pasa a tener plena conciencia de su trabajo y de su situación especial (se considera por encima del vulgo). Su actitud vital tiene cierto romanticismo, uno de los símbolos más utilizados por los modernistas es el cisne, que les representa a ellos mismos. Rubén Darío es considerado como el punto de partida del Modernismo y aunque no es del todo exacto, se ha considerado a sus coetáneos que publicaron antes de 1888 como precursores del movimiento. **Rubén Darío.** La trayectoria de R. Darío la marcan 3 libros: Azul (1888, marca la fecha "oficial" del modernismo), Prosas Profanas (1896) y Cantos de Vida y esperanza (1905). Antes de publicar Azul, ya habían aparecido en la imprenta obras de Darío (Rimas y Abrojos) obras que Darío rechazaría. Son de signo romántico. Les seguiría el libro Epístolas y Poemas que ya anticipa algunas innovaciones formales de Darío. Tras la publicación de Cantos de vida y esperanza, aparecen el Canto Errante (1907), Canto a la Argentina (1910) y Poemas de Otoño (1910) que tienen un tono melancólico en donde aparece un R. Darío agotado por la vida. Azul equivale a búsqueda. Cuando se publica Azul aún no se ha producido la revolución métrica en la lírica pero existe una ampliación de los ritmos. Hay una profusión de símbolos, y se da una gran importancia a las figuras de la repetición en la prosa. Por otra parte, los cuentos plasman como el artista se siente desplazado de la marcha de los acontecimientos en la sociedad. La adjetivación novedosa, el léxico aristocrático, el erotismo esencial, la sensualidad de las imágenes, y los cambios rítmicos y de atmósfera anuncian el mundo de prosas profanas. Este mundo lleva en sí el germen de la decadencia. Prosas Profanas finalmente equivale a culminación. Diríamos por tanto que el Modernismo tiene varias etapas: - Un primer momento en el que se centra en la zona del Caribe (José Martín Casal, Rubén Darío...). - Un 2º momento de Romanticismo-Modernismo que equivale a decir Rubén Darío.

- Triunfo del movimiento (Juan Ramón Jiménez). - Modernismo-Vanguardia (Lugones y otros). / A partir del Modernismo, los movimientos literarios se suceden sin aparente ruptura entre ellos. Finalmente con Cantos de Vida y esperanza, que equivaldría a profundización, se acentúan los estados de ánimos otoñales y melancólicos. El texto muestra su vinculación con el anterior gracias al poema introductoria ("yo soy aquel..."). En Cantos el autor se plantea su carencia de fe y de ideales y da relevancia al sentimiento de lo "hiapno".