

**LA NOVELA Y EL CUENTO HISPANOAMERICANOS EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX:
CARACTERÍSTICAS, AUTORES Y OBRAS.
JULIO CORTÁZAR. GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ Y MARÍO VARGAS LLOSA**

1. La novela y el cuento hispanoamericano en la segunda mitad del siglo XX

1.1. Introducción

Si hay una palabra capaz de resumir la evolución y características de la literatura hispanoamericana del siglo XX esa es, sin duda, “**descolonización**”. Hasta la llegada de dicho siglo, lo que nos encontramos es una literatura estrictamente ceñida a las modas y preocupaciones de la metrópolis. Una literatura colonial que apenas ahonda en la realidad latinoamericana o que lo hace desde una perspectiva fundamentalmente europea. **La llegada del siglo XX y los movimientos de independencia de las diferentes naciones latinas vendrán acompañados de su emancipación literaria y de la construcción de una identidad y una voz propia para las letras americanas.** Aunque lógicamente, este proceso no fue explosivo, sí fue relativamente rápido y, sin duda, radical; pues pasaremos de una expresión literaria colonial a una **literatura de identidad** muy marcada que se exporta y que (ya lo hemos visto al estudiar la novela experimental española) acaba “colonizando” a la propia metrópoli, sobre todo y especialmente, en el género narrativo. En dicho proceso de emancipación podemos distinguir dos momentos:

- **La primera mitad de siglo**, dominada por el **Modernismo** y la **pervivencia de la novela realista a través del regionalismo** (novela indigenista, novela de la tierra, novela de la Revolución Mexicana).
- **La segunda mitad de siglo**, en la que se producirá una **verdadera revolución narrativa** en la que cabe distinguir dos momentos: **la renovación de los años 50** y el “**Boom latinoamericano**”.

1.2. La renovación narrativa (1940-1960)

A partir de 1940, nos encontramos con una serie de autores que se alejan de modo decidido de la estética realista del regionalismo.

Las **causas**, o contexto propiciatorio de esta evolución literaria son:

- 1) la gran **afluencia de emigrantes españoles y europeos tras las guerras civil y mundial**;
- 2) la **difusión de los grandes renovadores europeos y americanos** (Joyce, Proust, Faulkner) y, sobre todo,
- 3) el **crecimiento de las ciudades** con el consiguiente **cambio del público lector**.

Los **rasgos distintivos** de esta nueva literatura son los siguientes:

- **Sustitución de la ambientación rural por la urbana o coexistencia de ambas.** El regionalismo había sido puramente rural.
- **Introducción de la temática existencial** que desplaza, en cierta medida, a las cuestiones sociales tan presentes en el regionalismo.

- Presencia de elementos fantásticos, míticos y poéticos. Se inaugura el llamado **realismo mágico**, que da cabida a la fantasía y la presenta como si formase parte de la realidad, en un entramado extraño.
- **Experimentación y virtuosismo formal.** Se importan recursos de grandes escritores extranjeros: monólogo, lo onírico procedente del Surrealismo.

Por lo que se refiere a autores, son muchos (todos ellos de altísima calidad) los que podrían mencionarse y, entre ellos, existen notables diferencias. No obstante, la crítica tiende a agruparlos en **tres tendencias** o movimientos:

1. **La narrativa metafísica.** Narrativa filosófica acerca de grandes temas como las relaciones entre realidad y ficción, la naturaleza del tiempo (eterno retorno, el viaje en el tiempo), el destino, la identidad... En esta tendencia, destaca el argentino **Jorge Luis Borges** (1899-1986), maestro máximo del cuento en las letras hispanas y universales. Toda su obra ilustra una visión del mundo escéptica que raya el nihilismo, basada en la desconfianza hacia las construcciones culturales. Estilísticamente, sus relatos se caracterizan por la concisión, la ironía y las múltiples referencias culturales. Una de sus colecciones más conocidas es **Ficciones** (1944).
2. **La narrativa existencial.** Ilustrativa de una visión negativa de la existencia y el hombre. En ella, destacan **Juan Carlos Onetti** (Uruguay, 1909-1994), autor de unos cuarenta cuentos y doce novelas entre las que destaca la serie ambientada en la imaginaria y oscura ciudad de Santa María. **La vida breve** (1950) y **El astillero** (1961). También estaría en esta tendencia el argentino Ernesto Sábato con **El túnel** (1948).
3. **Realismo mágico.** Tendencia especialmente representativa de la narrativa hispanoamericana y caracterizada, como dijimos, por la naturalización de elementos míticos o sobrenaturales entremezclándolos con elementos cotidianos y verosímiles. Este estilo, bautizado por cubano-francés **Alejo Carpentier**, hunde sus raíces en peculiaridades del nuevo continente como el carácter desbordante de su naturaleza y el legado cultural de los pueblos indígenas y los esclavos africanos. Entre sus máximos representantes, podemos mencionar:
 - a. Al propio **Carpentier** con obras como el **Siglo de las Luces** (1953), retrato de las repercusiones de la Revolución Francesa en las colonias caribeñas.
 - b. **Miguel Ángel Asturias** (Guatemala, 1899-1974), autor de **El Señor Presidente** (1946), una novela de dictador, muy inspirada en el esperpento de Valle Inclán y su **Tirano Banderas**.
 - c. **Julio Cortázar** (Argentina/Bélgica 1914-1984), maestro del cuento (**Bestiario, 1953**) y la novela (**Rayuela, 1963**).
 - d. Finalmente, **Juan Rulfo** (México, 1917-1986), autor de producción escasa (sus obras completas nos superarán las 259 págs.) pero suficiente para ocupar uno de los puestos más destacados, en cuanto a calidad e innovación, en las letras hispanas. Junto a la colección de cuentos **El llano en llamas** (1953), su novela **Pedro Páramo** (1955) presenta todos los ingredientes típicos del realismo mágico. Se trata de una novela de extremada complejidad. El propio Rulfo reconoció que era necesario leerla unas tres veces para leerla. Aparece dividida en secuencias en las que se pueden distinguir dos líneas argumentales: la historia de Pedro Páramo narrada en 3ª persona; y la de Juan Preciado narrada en 1ª persona. En ella asistimos a la decadencia de un pueblo, llamado Cómala,

debido a la desgana vital del cacique que lo gobierna, un hombre frustrado y solo a pesar de su poder y su crueldad. Son constantes los saltos cronológicos y vida y muerte se entrecruzan, sugiriendo temas como la relatividad de la vida o la vecindad entre ésta y la muerte.

1.3. “El boom” (1960-1970)

Con esta denominación se alude a un conjunto de autores y obras que, en los años 60, alcanzan fama mundial y una vertiginosa popularidad en los mercados editoriales internacionales. Se suele considerar un hito en el advenimiento del Boom, *el Congreso de intelectuales de la universidad de Concepción de Chile*. Dicho acto supuso, entre otras cosas, *la adhesión de muchos de estos intelectuales a la revolución cubana*. Esta adhesión les granjearía el apoyo editorial de *La Casa de las Américas*. Otros órganos de difusión, de vital importancia, serían la revista *Nuevo Mundo*, con sede en París, y la editorial *Seix-Barral* con su premio *Biblioteca breve* que serviría de lanzamiento a un gran número de narradores hispanoamericanos. Se da por finalizado el boom en 1970 a raíz del caso Padilla.

Son muchos los grandes escritores que se dan a conocer en los años 60, en esta exposición, por falta de tiempo, sólo consignaremos los más conocidos; aquellos cuya obra ha alcanzado mayor difusión y popularidad. Los más conocidos serían **Gabriel García Márquez** (Colombia, 1928-2014) y **Mario Vargas Llosa** (Perú, 1936) que son objeto de estudio en otros apartados y el mejicano de adopción **Carlos Fuentes** (Panamá, 1928-2012) autor de novelas como *La muerte de Artemio Cruz* (1962) que retoma el tema del tirano desde una perspectiva agónica y experimental: la novela alterna distintos tipos de narrador y saltos temporales partiendo de los últimos momentos del protagonista en su lecho de muerte.

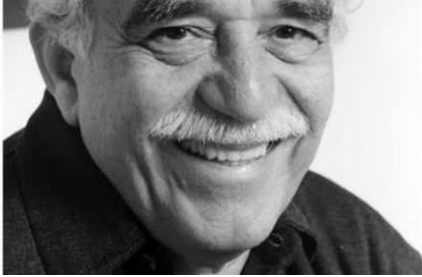
Junto a estos autores, el boom, sirvió para dar a conocer en España y el resto del mundo a autores de la promoción anterior como Cortázar, Rulfo o Borges.

1.4. Los últimos años (1980-actualidad)

La narrativa hispanoamericana de las últimas décadas se caracteriza por la diversidad de tendencias, como ocurre en Europa. Decrece el experimentalismo y se eligen discursos narrativos más transparentes para dar una visión de la realidad social y política, de la crisis económica mundial, de las dictaduras modernas, para revisar el pasado o simplemente para narrar historias más íntimas y personales.

La sombra de los autores del boom, algunos todavía en plena forma narrativa, ha condicionado a las generaciones posteriores, que en muchos casos no han podido sustraerse a su influencia. Entre los más próximos en edad y características podemos citar a **Alfredo Bryce Echenique** (Perú, 1939) con *Un mundo para Julius* (1970) o **Guillermo Cabrera Infante** (Cuba, 1929-2005). Ya en los años ochenta y los noventa, se consagran autores de tendencias variadas, como **Isabel Allende** (Chile, 1942), *La casa de los espíritus* (1982); **Luis Sepúlveda** (Chile, 1949 – Gijón, 2020), *El viejo que leía novelas de amor* (1992) o **Roberto Bolaño** (Chile, 1953-2003), con *Los detectives salvajes* (1998).

2. GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ

Gabriel García Márquez (1927-2014) es el autor más valorado de la nueva novela hispanoamericana, lo que le supuso la concesión del Premio Nobel de Literatura (1982).

Consigue una perfecta simbiosis entre elementos fantásticos y la realidad, que plasma la creación de un territorio mítico -la ciudad de Macondo-, escenario de algunas de sus novelas y relatos.

2.1. Semblante biográfico

Nace y pasa sus primeros años en una zona caribeña del norte de Colombia, creció como niño único entre sus abuelos maternos, dos personajes bien particulares que marcaron su periplo literario, pues le contaban infinidad de historias.

En 1947 empieza a estudiar Derecho, carrera que abandona para dedicarse al periodismo. Sus primeros artículos se publican en *El Espectador* y en *El Heraldo* y pasa a integrar el conocido como "Grupo de Barranquilla", de cuya mano conoce la obra de los autores que más adelante le influenciarán: Faulkner, Virginia Woolf, Hemingway y Kafka, entre otros.

Su primera obra, *La hojarasca*, se publica en 1955. En esa misma fecha viaja a Europa por primera vez y se queda allí cuatro años, viviendo en Ginebra, Roma y París. Tras pasar unos meses en Cuba, donde acaba de triunfar la revolución, y vivir un tiempo en Nueva York como corresponsal, decide establecerse en México.

Unos años después, en 1967, publica la que pronto se convierte en su obra más conocida, y a cuya escritura dedica más de un año de intenso trabajo: *Cien años de soledad*. El éxito es inmediato, agotándose la primera edición en apenas unos días, y para alejarse de la fama decide ir a Barcelona, donde vive de 1968 a 1974.

En los años sucesivos alterna su residencia entre México, Cartagena de Indias, La Habana y París. En 1982 recibe el Premio Nobel de Literatura.

Muere en México D.F. el 17 de abril de 2014.

2.2. Trayectoria narrativa

Sus primeras obras son novelas cortas en las que va configurando el escenario mítico de Macondo y los personajes que más tarde aparecerán en *Cien años de soledad*. Además, en ellas experimenta **nuevas técnicas narrativas** (monólogo interior, ruptura de la linealidad...) junto con técnicas realistas tradicionales; así como anticipa algunos de sus **temas principales** (soledad radical, violencia...) que aparecen en los conflictos de sus personajes, pero también en las tensiones colectivas que vive la ciudad de Macondo.

Son las siguientes:

- ***La hojarasca***: monólogo interior de tres personajes de distintas generaciones en

torno al suicidio de un médico.

- ***El coronel no tiene quien le escriba***: cuyo protagonista es un militar retirado que espera una pensión que no acaba de llegar, y
- ***La mala hora***: una historia acerca de la violencia colectiva.

A estas novelas hay que añadir el libro de cuentos: ***Los funerales de Mamá Grande*** .

Cien años de soledad (1967) es su obra magistral. En ella se narra la historia de siete generaciones de una familia, los Buendía, perseguida por un destino fatal, que resume simbólicamente la evolución sociopolítica del continente. Mientras van sucediéndose siete generaciones de la familia Buendía, Macondo sufre toda clase de catástrofes: guerras civiles, sequías, un diluvio que dura nueve años... De esta forma, **Macondo** se convierte en un lugar mítico, en la alegoría de la historia hispanoamericana y del mundo desde la creación hasta el caos, la nada. Márquez propone una visión trágica de la vida, desde el determinismo social, la soledad y el aislamiento del ser humano.

De sus siguientes obras, hay que destacar:

- ***El otoño del patriarca*** que trata el tema del dictador mediante una prosa barroca, en la que narrador y personaje intercambian un larguísimo discurso que mezcla realidad y fantasía.
- ***Crónica de una muerte anunciada*** (1981), lectura que hemos realizado este curso,
- ***El amor en los tiempos del cólera*** (1985), una historia de amor que permanece hasta la vejez.
- Es autor, además, de una extensa autobiografía, ***Vivir para contarla*** (2002), y de numerosos cuentos y ensayos periodísticos.

3. MARIO VARGAS LLOSA

3.1. Semblante biográfico

Mario Vargas Llosa (Arequipa, Perú, 1936) es autor de una producción tan voluminosa como variada: obras teatro, cuentos, memorias, ensayos literarios y abundantes artículos periodísticos recopilados en libros.

Pasa su infancia entre Bolivia y Perú. Estudia Letras y Derecho y empieza a colaborar profesionalmente en periódicos y revistas. En 1958 le conceden una beca de estudios en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtiene el título de Doctor en Filosofía y Letras. Un año más tarde se traslada a París, y allí trabaja en diferentes medios donde conoce a numerosos escritores hispanoamericanos. Trabaja además como traductor para la UNESCO en Grecia, junto a Julio Cortázar; hasta 1974 su vida y la de su familia transcurre en Europa, residiendo en París, Londres y Barcelona. A finales de los ochenta entra en el mundo de la política en Perú y en 1990 regresa a Londres, donde retoma su actividad literaria.

En marzo de 1993 obtiene la nacionalidad española, sin renunciar a la peruana. Colabora en el diario El País y con la revista cultural Letras Libres.

En 1994 es nombrado miembro de la Real Academia Española y ese mismo año gana el Premio Miguel de Cervantes; posteriormente es reconocido doctor honoris causa en numerosas universidades, recibiendo el Premio Nobel de Literatura en 2010. Su obra ha sido traducida a más de 30 idiomas.

3.2. Trayectoria narrativa

Su narrativa se adscribe a una corriente más realista que la de sus coetáneos, pero incluyendo la presencia de elementos oníricos y míticos.

En su primera novela, ***La ciudad y los perros*** (1962), da un paso hacia adelante en la renovación del realismo peruano. Esta obra, que trata de la violencia y la corrupción en un colegio militar de Lima, dio a conocer a un novelista que apostaba por la **experimentación formal** (multiplicidad de voces, saltos en el tiempo, alternancia de espacios...), por la crítica a la sociedad peruana (clases altas y militares) y por un estilo hábil en la recreación de registros (coloquial urbano, hablas regionales...).

Su novela más compleja quizá sea ***Conversación en La Catedral*** (1969). «La Catedral» es un modesto bar limeño en el que la conversación entre los protagonistas evocará acontecimientos de sus vidas, teñidas de violencia y desengaño, que arrojan una visión poliédrica de la realidad peruana de la época.

En sus novelas y colecciones de cuentos posteriores, se continúa la línea realista junto con la crítica social y, en algunos casos, la sátira y el humor. Destacamos, en esta línea crítica humorística, ***Pantaleón y las visitadoras*** (1973), sátira contra el estamento militar a través de una anécdota esperpéntica (pero verídica), como es el envío de prostitutas “militarizadas” a un destacamento de la selva amazónica, y la parodia de los culebrones radiofónicos ***La tía Julia y el escribidor*** (1977). A partir de la novela histórica ***La guerra del fin del mundo*** (1981) se percibe el desencanto del autor ante las ideologías izquierdistas y revolucionarias y un viraje hacia posturas más conservadoras. Su novela ***Lituma en los Andes*** (1993) mereció el Premio Planeta.

Destacan poderosamente sus aproximaciones a las llamadas “**novelas de dictador**” en ***La fiesta del chivo*** (2000) en la que reconstruye con absoluta maestría la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana y en su última novela ***Tiempos recios*** (2019), cuya historia gira en torno al golpe de Estado de los 50 que derrocó al gobierno de Jacobo Árbenz en Guatemala.