

## TEMA 9: LA NARRATIVA HISPANOAMERICANA DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX. EL BOOM DE LA NARRATIVA: BORGES, CORTÁZAR, GARCÍA MÁRQUEZ, VARGAS LLOSA.

La **eclosión** (*surgimiento súbito y exitoso a la vez*) de la narrativa hispanoamericana en la segunda mitad del siglo XX ha sido resultado de la convergencia de varios factores:

- **Las circunstancias históricas de Hispanoamérica** que generaron en los intelectuales hispanoamericanos una conciencia crítica sobre su realidad social e histórica.
- **La influencia de las literaturas europeas y norteamericana.**
- **El impulso de las vanguardias y de las innovaciones narrativas contemporáneas.**
- **La importancia del paisaje y de la naturaleza suramericana, el contraste entre la cultura europea y el mundo mítico de las culturas indígenas y la visión mágica de los pobladores de origen africano.**

Suelen distinguirse **TRES GRANDES PERÍODOS O TENDENCIAS**:

- 1) **La novela realista**, absolutamente dominante hasta 1945, aproximadamente.
- 2) Los comienzos de la renovación narrativa, con el **resurgimiento del realismo mágico**, entre 1945 y 1960.
- 3) **La consolidación y el espléndido desarrollo de la nueva narrativa**, a partir de 1960.

### CONTEXTO HISTÓRICO (recordemos: nada surge de la nada, todo tiene un porqué):

**En los primeros decenios del siglo XX (1900-1940)** la narrativa hispanoamericana se expresa a través de la **novela realista**, con un enfoque bastante particular en cuanto a los temas que trata:

- a) refleja **la naturaleza con sus proporciones grandiosas** (la selva amazónica, la cordillera andina, la incommensurable pampa argentina)
- b) **referencia a los problemas políticos** (numerosos dictadores gobiernan en Hispanoamérica: Trujillo en la R. Dominicana, Anastasio Somoza en Nicaragua, Tiburcio Carías en Honduras, Porfirio Díaz en México. Se producen revoluciones como la mexicana con Emiliano Zapata...)
- c) **los problemas sociales** (auge de la novela indigenista, que revaloriza la identidad del indio y denuncia la situación oprimida de la población indígena).

**A partir de 1940** se observa un **cansancio de esa novela realista**. No es que desaparezcan los temas cultivados hasta entonces, pero se tratarán con procedimientos diferentes y además aparecerán temas nuevos. Destacamos algunos aspectos de esta renovación:

1. Entre los **temas nuevos** figura **el interés por el mundo urbano frente al predominio de lo rural** en la novela anterior. **Se dará cabida**, además de a los temas sociales, que no desaparecen, **a los más variados problemas humanos o existenciales<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> **¿Qué son los problemas existenciales?** Son aquellos que reflejan los profundos cuestionamientos acerca de las razones que motivan y rigen los actos, decisiones y creencias que constituyen la existencia de todo individuo: ¿por qué soy/somos así? ¿qué deseo ser en la vida? ¿Cómo será mi/nuestro futuro? ¿Por qué tengo estas u otras obligaciones? ¿Cuáles son los pilares

2. Irrumpe **la imaginación y lo fantástico**. Ya Jorge Luis Borges se había adelantado en los años 30 al hablar de “*realismo fantástico*”. Pronto se hablará de **realismo mágico** o de **lo real maravilloso**. La realidad y la fantasía, lo normal y lo cotidiano se presentarán mezclados en la novela pero manteniendo un tono y una trama verosímil y creíble: los elementos míticos, legendarios y mágicos, están presentes en la propia realidad americana, que es muy distinta a la realidad europea. Estos elementos son visibles en el tratamiento alegórico (con metáforas continuadas) de la acción, de los personajes o de los ambientes.
3. En el terreno de la estética, se notará un **mayor cuidado constructivo y estilístico**. Los autores atenderán a las innovaciones formales aportadas por los grandes novelistas europeos y norteamericanos (Franz Kafka, James Joyce, William Faulkner...). Por otro lado, se asimilan elementos irracionales y oníricos procedentes del Surrealismo, que se adaptan perfectamente a la expresión de lo mágico o lo maravilloso.

## PRIMEROS NOVELISTAS DE LA RENOVACIÓN

Estos rasgos, iniciados en los años 40, se prolongarán durante los decenios siguientes en la obra de nuevos novelistas. Destacamos entre los pioneros en la renovación narrativa a Juan Rulfo, a Alejo Carpentier y, como no, a Jorge Luis Borges.

### JORGE LUIS BORGES (1899-1986)

Es una de las figuras más importantes de la literatura universal. Su creación narrativa se compone de **relatos cortos**. En 1944 publica *Ficciones*, libro que contiene su primer cuento fantástico y nueve más. En 1949, aparece *El Aleph*, con diecisiete cuentos. Estos dos libros son los que más fama le han dado. Les han seguido otros, como *El Hacedor*, *El informe de Brodie*, *Historia universal de la infamia* o *El libro de arena*.

- Los cuentos de Borges se caracterizan, ante todo, y salvo excepciones, porque nos ponen en contacto con **lo excepcional y lo insólito**. Su objetivo es proponernos sutiles juegos mentales, invitarnos a **complejos ejercicios de imaginación y ponernos delante de grandes problemas metafísicos**.
- Se pueden enumerar sus **temas predilectos**:
  1. **La identidad humana**: ¿Somos uno o varios? ¿Son todos los hombres el mismo hombre? ¿Somos simples criaturas soñadas por otro, por Dios tal vez?
  2. **El destino del hombre**: ¿Somos libres? ¿Estamos desempeñando un papel escrito de antemano? ¿Estamos repitiendo sin cesar una misma historia?
  3. **El tiempo**: presente, pasado y futuro se entrelazan con frecuencia en sus cuentos, como para poner aún más en entredicho el destino del hombre y el sentido de la historia.

---

(morales, ideológicos, religiosos, culturales, sexuales, educativos...sobre los que edificaré y construiré mi vida? o los valores de la sociedad en la que me inserto o bien las reflexiones sobre el sistema de vida, los sentimientos, las relaciones de poder, el reparto de roles en la familia, en la pareja

4. **La eternidad y el infinito:** ¿La eternidad es una salvación o una condena? La idea del infinito ¿es un consuelo o una pesadilla?
5. **El mundo como laberinto:** Es el laberinto de no saber qué es real y qué es ilusorio; de no saber cómo escoger ante esos “senderos que se bifurcan” en el espacio o el tiempo.
6. **La muerte,** que inevitablemente espera al hombre al final del sendero o laberinto. Es condena o es alivio. ¿O es otra apariencia?

- Sus cuentos muestran una **gran originalidad en la construcción**, el punto de arranque puede ser un párrafo leído de una enciclopedia, o un libro de Historia...Otras veces, arranca de un mito clásico, de una leyenda antigua, de un suceso...
- Desde el punto de vista de la **estructura narrativa**, cada cuento de Borges es una obra perfecta. El relato avanza casi siempre con un ritmo lento, pausado. Y así, los enigmas van haciéndose más y más densos, más y más inquietantes, hasta que, casi siempre, el desenlace nos sorprende en el último párrafo.

A pesar de que por su naturaleza la literatura de Borges no puede ser popular, su fama es universal. Ha tenido en Argentina y otros países multitud de seguidores (empezando por Cortázar). La presencia de lo fantástico, lo mágico y lo insólito, en la nueva narrativa hispanoamericana, le debe, sin duda, mucho.

### **LA NUEVA NOVELA HISPANOAMERICANA (BOOM DE LA NUEVA NARRATIVA, AÑOS 60)**

- En 1962 (el mismo año de *Tiempo de silencio*) se publicaba en España *La ciudad y los perros* del peruano Vargas Llosa.
- En 1967 llegaba *Cien años de soledad* del colombiano García Márquez.
- Por esas fechas, aparecen asimismo novelas como *Rayuela* del argentino Julio Cortázar, *La muerte de Artemio Cruz* del mejicano Carlos Fuentes o *El siglo de las luces* del cubano Alejo Carpentier.

Para los lectores europeos, obras como estas produjeron el mayor asombro. Era el llamado “**boom**” de la novela hispanoamericana. Ha sido uno de los grandes acontecimientos literarios de la época.

Los nuevos novelistas llevaron las innovaciones a las últimas consecuencias, a la par que enriquecen la novela con nuevos recursos:

- **Se confirma la ampliación temática** y, en especial, **se incrementa la preferencia por la “novela urbana”** (Julio Cortázar).
- **La integración de lo fantástico y lo real se consolida.** El “*realismo mágico*” es, en efecto, uno de los rasgos principales de los nuevos novelistas, en especial, Cortázar, García Márquez, ...
- Estos autores **cultivaron la literatura crítica en el plano social y político, con especial insistencia en la denuncia de las dictaduras**, e incorporaron la **desorientación y la angustia existenciales procedente de la literatura europea** de los años cuarenta.
- Es en el terreno de **las formas** donde se observa una mayor ampliación artística. **La estructura del relato** es objeto de una profunda experimentación. Destacamos las siguientes **innovaciones de las técnicas narrativas**: *ruptura de la línea argumental, cambios del punto de vista, “rompecabezas*

*temporal*", *"caleidoscopio"*, *"contrapunto"*, *combinación de personas narrativas*, *estilo indirecto libre*, *monólogo interior*, etc. **En ocasiones, se rompe la presentación convencional del texto**, proponiendo una lectura a saltos o jugando con la tipografía (*Tres tristes tigres* del cubano Guillermo Cabrera Infante)

- La experimentación de la novela afectará, de modo particular, al lenguaje mismo, con la **superposición de estilos o registros, con distorsiones sintácticas y léxicas, con una densa utilización del lenguaje poético, etc.**

Estamos ante un "arte nuevo" que ocupa un lugar prominente en la novela mundial. Por su carácter representativo podemos hablar de varios novelistas: Ernesto Sábato, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa.

### **JULIO CORTÁZAR (1914- 1984)**

El argentino Julio Cortázar se reveló como un inteligentísimo cultivador del cuento fantástico, en una línea que arranca en sus primeras obras de las preocupaciones de Borges, con *Bestiario*. En este y otros libros de cuentos (*Las armas secretas*, *Todos los fuegos*, *el fuego*, etc.), lo fantástico surge dentro de la vida cotidiana, mostrando la gran complejidad de lo "real". Sus cuentos poseen una estructura perfecta y minuciosamente calculada pero son muy diferentes en lenguaje y en significado

**J. Cortázar** fue muy dado al **experimentalismo**, y así cultivó el "libro objeto", una especie de "collage" con *mezcla indisoluble de textos narrativos y poéticos y elementos pictóricos, fotografías y diseños tipográficos* para expresar una realidad compleja como en *Último Round* y *La vuelta al día en ochenta mundos*

Su gran novela, ***Rayuela*** (1963), fue una auténtica conmoción por su complejidad estilística y por su singular composición que *permite al lector varios modos de seguir la lectura*: o bien, se lee de forma lineal o siguiendo un tablero de dirección que empieza en el capítulo 73. Muchos la han calificado de "anti-novela" en la que el lector se convierte en una especie de editor que organiza los fragmentos como si fuera un juego de pistas.

Pero *Rayuela* es novedosa además por otros elementos: Cortázar invita a leer un capítulo alternando las líneas pares e impares; aparece una lengua inventada por el autor que codifica la relación amorosa entre los dos protagonistas (La Maga y Horacio Oliveira); transcribe textos de autores; inventa citas; reflexiona sobre la propia literatura, etc. Esta audacia técnica, experimental, no oculta, sin embargo, la hondura humana, a menudo desgarradora, de los personajes y sus peripecias.

Las posteriores experiencias de Cortázar han sido muy variadas y a veces más audaces; por debajo de ellas se ve frecuentemente una atención por los problemas de nuestro tiempo, desde una posición ideológica revolucionaria: *62: modelo para armar*, *Libro de Manuel*, ... En general, tanto en sus cuentos como en sus novelas, hay una búsqueda existencial, un ansia de autenticidad, de libertad y de pureza. La variedad de materiales que integran estos libros los convierten en audaces *collages*, y nos lleva ya a las fronteras de la novela o nos sitúan claramente fuera del género.

### **GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ (1928- 2014). Premio Nobel de Literatura 1982**

El colombiano García Márquez es el más influyente de los autores del *boom* con su libro ***Cien años de soledad (1967)*** a él se debe, en buena parte, que la crítica mundial volviera los ojos a la novela de Hispanoamérica.

Sus primeras novelas cortas tanteaban ya en la **búsqueda de la unión de lo real y lo fantástico** y en la formación de un peculiar mundo imaginario. De 1955 a 1962, había ido publicando novelas cortas y cuentos como *La hojarasca*, *El coronel no tiene quien le escriba* o *Los funerales de la Mamá grande*. Eran ya relatos espléndidos que giraban en torno al imaginario pueblo de Macondo. Pero la vida de ese pueblo (real y mítico) adquirió tales proporciones que acabó por formar parte de una prodigiosa novela: ***Cien años de soledad* (1967)**:

- A la manera de un “cuento de cuentos”, los variadísimos episodios de la novela – perfectamente hilvanados – cuentan la historia de siete generaciones de una familia condenada a la soledad, los Buendía, y el mundo que la rodea, hasta componer una “gran saga americana”.
- La obra es una grandiosa síntesis de todos los elementos que se han dado en la narrativa americana: la naturaleza, los problemas sociales y políticos (basados en la inestabilidad política de Colombia y otros países de Latinoamérica en el siglo XX), las realidades humanas más elementales.
- A la vez, el humor alterna con lo trágico y todo ello aparece traspasado por fuerzas sobrenaturales, por vientos mágicos, por lluvias que duran años o por muertos que se aparecen, ...
- **El tratamiento circular del tiempo da a entender que todo lo que ha sucedido volverá a suceder de manera fatal.** La vida, el amor, las pasiones incestuosas, la frustración, la muerte, la magia, la naturaleza y los conflictos político-sociales son los grandes temas de una novela que guarda un evidente paralelismo con La Biblia.
- La soledad es una característica permanente de los personajes de la novela, fruto de la incomunicación, el ensimismamiento y la ausencia de amor. Otras técnicas son las enumeraciones, las repeticiones y las elipsis narrativas, así como la recurrente utilización simbólica de nombres de personajes, espacios físicos, actitudes, sucesos, etc.

García Márquez ha publicado después otros cuentos, la novela *El otoño del patriarca*, en la que aborda el viejo tema del dictador hispanoamericano y *Crónica de una muerte anunciada* (1981), obra maestra, breve y perfecta.

En 1982 se le concede el Premio Nobel de Literatura. Años más tarde publicará *El amor en los tiempos del cólera* (1985); *Del amor y otros demonios* (1994), *Vivir para contarla* (2002), biografía basada en su infancia y juventud, que puede servir de guía de lectura de toda su obra ya que se ven ecos de historias y personajes que aparecen en sus libros; o *Memorias de mis putas tristes* (2004), que narra en primera persona la historia de un anciano enamorado de una adolescente.

## MARIO VARGAS LLOSA (1936). Premio Nobel de Literatura 2010

El peruano Mario Vargas Llosa alcanzó la más alta consideración de la crítica con su primera novela *La ciudad y los perros* (1962), crónica de un ambiente cerrado y opresivo – un colegio militar de la burguesía de Lima -en la que el autor compendia toda la corrupción y la violencia del mundo de su época. Además, presenta **una gran complejidad técnica con superposición de acciones, personajes y tiempos, empleando sistemáticamente el monólogo interior.**

Por este camino de realidades brutales y experimentación formal continuó Vargas Llosa con *La casa verde*, novela aún más compleja. La acción gira en torno a un prostíbulo, pero las líneas argumentales se entremezclan, con varias perspectivas, con laberintos temporales, al tiempo que la lengua se hace más densa y rica.

*Conversación en La Catedral* es una larguísima novela, sin duda su obra maestra. En “La Catedral”, un bar modesto de Lima, dos personas hablan de sus vidas fracasadas y así van evocando todo un mundo, el de la patria y la época del autor, conformando un discurso político.

Posteriormente publicó dos novelas, igualmente magistrales desde un punto de vista estilístico, pero en una línea fundamentalmente lúdica: *Pantaleón y las visitadoras*, que es una hilarante sátira de la adscripción al ejército peruano de un grupo de prostitutas y *La tía Julia y el escribidor*, de tintes biográficos. Espléndida resultó *La guerra del fin del mundo* al igual que su novela corta *Los cachorros*. Ganó en 1993 el Premio Planeta, y en 1994 el Premio Cervantes.

En su novela *La fiesta del chivo* (2000) recrea el asesinato del dictador dominicano Trujillo (reñindiendo tributo a la novela de dictador) y en el 2006 publica una novela corta *Travesuras de la niña mala*, historia de amor, seducción y erotismo.

Recibe por su trayectoria en el año 2010 el Premio Nobel de Literatura y posteriormente firma obras como *Cinco esquinas* (2021), *La llamada de la tribu* (2018), libro autobiográfico donde describe su propia historia política e intelectual y su evolución ideológica del marxismo al liberalismo o *Tiempos recios* (2019), historia de conspiraciones políticas en plena Guerra Fría.

Durante los años 70, aparece en Hispanoamérica lo que hoy es la novela actual. Aunque trata nuevos temas no pretende negar los logros de los anteriores escritores. Continúa la experimentación lingüística, influida por los medios de comunicación e idea nuevas estructuras para los nuevos temas.

## ÚLTIMOS NOVELISTAS (1980-2012)

La riqueza y variedad de la narrativa hispanoamericana no se ha detenido en los últimos años. Han surgido nuevos autores y autoras en todos los países que han alcanzado una gran difusión internacional. Esta etapa viene marcada por **la variedad de tendencias y el abandono de la experimentación con una escritura lineal y transparente.** Por poner un ejemplo somero; destacan los chilenos **Isabel Allende** con *La casa de los espíritus* y **Roberto Bolaño**: con *Los detectives salvajes* y *2666*, así como la argentina **Laura Esquivel**: con *Como agua para chocolate*.