

La literatura universal en 100 preguntas

Felipe Díaz Pardo

Colección: 100 preguntas esenciales
www.100Preguntas.com
www.nowtilus.com

Título: *La literatura universal en 100 preguntas*
Autor: © Felipe Díaz Pardo
Director de la colección: Luis E. Íñigo Fernández

Copyright de la presente edición: © 2019 Ediciones Nowtilus, S.L.
Camino de los Vinateros 40, local 90, 28030 Madrid
www.nowtilus.com

Elaboración de textos: Santos Rodríguez

Diseño de cubierta: NEMO Edición y Comunicación
Imagen de portada: De izquierda a derecha y de arriba abajo: Juan Rulfo, Safo, Julio Verne, Virginia Woolf, William Shakespeare, Marcel Proust, Mary Shelley, Tom Wolfe y Edgar Allan Poe

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

ISBN Papel: 978-84-9967-996-9
ISBN Impresión bajo demanda: 978-84-9967-997-6
ISBN Digital: 978-84-9967998-3
Fecha de publicación: enero 2019

Impreso en España
Imprime: Podiprint
Depósito legal: M-228-2019

Una señal del valor literario de un libro es que puede leerse de
varias maneras distintas.

El arte de leer
W. H. Auden

En la práctica, el valor estético puede reconocerse o
experimentarse, pero no puede transmitirse a aquellos que son
incapaces de captar sus sensaciones y percepciones.

El canon occidental
Harold Bloom

A todos aquellos afortunados que han sido capaces de captar las
sensaciones y percepciones que solo la lectura puede proporcionar

Índice

Presentación	17
I. Sin género de dudas (Géneros literarios)	
1. ¿Qué aportó Aristóteles, en particular, y el teatro griego, en general, al teatro occidental?	21
2. ¿Qué relación tienen las odas con los Juegos Olímpicos?	25
3. ¿Qué tiene que ver el vino con el nacimiento del teatro?	29
4. ¿Es prosa o poesía la poesía poética?	31
5. ¿Hay normas para escribir un cuento?	32
6. ¿Cuándo surge la novela de folletín en Europa?	35
7. ¿Cuándo se hace absurdo el teatro?	38
8. ¿En qué año, en concreto, nace la novela policíaca? ...	43
9. ¿Es pura ficción o narra hechos reales la novela histórica?	46
10. ¿A qué se llama contar vidas ajenas o propias?	49

II. Con estilo propio (Formas y estilos literarios)

11. ¿Se puede calificar de propagandística a la literatura medieval? 53
12. ¿Qué es el *dolce stil novo* y quién le dio ese nombre? 57
13. ¿Cómo entronca la forma poética del *haiku* japonés con el mundo espiritual? 60
14. ¿Qué ocurre en la literatura universal cuando el narrador todo lo sabe? 63
15. ¿Quién supo utilizar con maestría la técnica del *flash-back*? 67
16. ¿Cuál fue la cuna del modernismo? 70
17. ¿Cómo se manifiestan las vanguardias? 74
18. ¿Qué autor hace uso del monólogo interior como nadie en la literatura universal? 78
19. ¿Qué nuevas formas literarias inventa la literatura más actual? 80
20. ¿Qué se entiende por estilo en literatura? 85

III. Ecos de sociedad (Sociedad y literatura)

21. ¿Qué complejos del ser humano inventó Sófocles con sus obras? 89
22. ¿Cómo han sido los teatros a lo largo de la historia? 92
23. ¿Qué importancia tuvieron el papel y la imprenta en la literatura universal? 96
24. ¿Cuáles son los *best sellers* de la literatura universal? 99
25. ¿Es el *best seller* un libro de calidad además de ser el libro más vendido? 102
26. ¿Hacer memoria» es otra forma de hacer literatura? 104
27. ¿Por qué encontramos escritores judíos repartidos por todo el mundo? 106
28. ¿En qué casos la literatura y el periodismo están próximos? 109

29.	¿Qué le debe a Max Brod la literatura universal? ...	112
30.	¿Cuándo surge la bohemia?	114

IV. Cosas de la edad

(Movimientos, épocas y generaciones literarias)

31.	¿Cuándo se hizo mágico el realismo?	119
32.	¿Cuándo explotó el <i>boom</i> de la novela latinoamericana?.....	122
33.	¿A qué se denomina época áurea del teatro en Europa?	127
34.	¿A qué movimiento literario se le denomina <i>Sturm und Drang</i> ?	131
35.	¿Cómo afectan los nuevos tiempos a la literatura de principios del siglo xx?	134
36.	¿Qué sabemos de las literaturas sumeria y egipcia? ...	136
37.	¿Qué sabemos de la literatura china?	140
38.	¿Qué sabemos de la literatura japonesa?	142
39.	¿Qué sabemos de la literatura india?	145
40.	¿Qué sabemos de las literaturas hebrea y árabe?	147

V. El fondo de la historia (El argumento y la historia)

41.	¿Cuándo se confunde realidad y ficción en la literatura universal?	151
42.	¿Qué tiene que ver Rabelais con la glotonería?	153
43.	¿Por qué el <i>Decamerón</i> no es apto para menores?	157
44.	¿Por qué <i>Los viajes de Gulliver</i> no es un libro infantil?	161
45.	¿Por qué el <i>Ulises</i> de James Joyce se titula así?	165
46.	¿Cuándo decimos de una situación o suceso que es algo kafkiano?	167
47.	¿Cuenta algo el cuento en la historia de la literatura universal?	169
48.	¿Qué historias cuentan algunos escritores de la primera mitad del siglo xx cuando se encuentran perdidos?	174

49.	¿Hay temas universales en la literatura universal?	179
50.	¿Qué traman las tramas de la literatura universal?	184
VI. Todo un personaje (Personajes y tipos literarios)		
51.	¿Quién es quién en la tragedia griega?	189
52.	¿Qué manual de buenas costumbres hay que leer para ser un perfecto caballero?	192
53.	¿Con qué fin teje y desteje Penélope continuamente su tela?	195
54.	¿Cómo muestra Odiseo su astucia?	197
55.	¿Qué tienen en común Aladino, Simbad el marino y Alí Babá?	200
56.	¿Qué personaje termina vendiendo su alma al diablo por pura insatisfacción?	203
57.	¿Son útiles los personajes de la literatura para la psicología?	205
58.	¿Qué obra de autor español recuerda al cíclope de la <i>Odisea</i> ?	209
59.	¿Cuáles son los personajes femeninos más importantes de la literatura universal?	212
60.	¿Cuáles son los personajes masculinos más importantes de la literatura universal?	214
VII. Sin caer en el tópico (Temas y tópicos literarios)		
61.	¿Es la mitología un buen tema para el teatro?	217
62.	¿Cuáles son los tópicos del petrarquismo?	219
63.	¿Qué tópicos de la literatura romántica recoge la novela <i>Nuestra Señora de París</i> , de Víctor Hugo?	222
64.	¿Con qué intención elogiaba Erasmus de Rotterdam a la locura en su obra más conocida?	225
65.	¿Con qué obras el amor se hizo cortés en la Edad Media?	228

66.	¿Es la literatura una buena excusa para viajar?	230
67.	¿Qué temas interesan a la ciencia ficción?	233
68.	¿Es la propia existencia un buen tema literario?	238
69.	¿Se puede considerar la teología una rama de la literatura fantástica?	241
70.	¿De qué manera aparece el amor y el sexo en la literatura universal?	243
VIII. Buen ambiente (Ciudades y ambientes literarios)		
71.	¿A qué llamamos novela gótica?	247
72.	¿Por qué se convierte España en un lugar atractivo para los románticos extranjeros?	251
73.	¿Cuándo se hace oscuro el Romanticismo?	253
74.	¿Qué ciudades y lugares ha inventado la literatura?	256
75.	¿Existió Troya tal y como se nos ha dado a conocer en la literatura?	259
76.	¿Cómo suplen los escritores de América Latina la falta de escenarios románticos en sus países?	262
77.	¿Cuándo se utiliza la selva como escenario literario?	264
78.	¿Para qué sirven los escenarios o el espacio en las obras de la literatura universal?	267
79.	¿Qué ciudades han sido lugar de estancia o fuente de inspiración de escritores de la literatura universal?	270
80.	¿Cuándo encontramos a Dostoievski en el lugar del crimen?	274

IX. Vivir de la literatura (Los autores)

81. ¿Qué aportan los autores de la literatura griega antigua a la cultura europea de los siglos posteriores? 279
82. ¿Cuáles son los autores y obras que dieron gloria literaria a Roma? 283
83. ¿Qué oradores cambiaron la historia? 286
84. ¿Qué escritoras y artistas son conocidas con el sobrenombre de las Sinsombrero? 289
85. ¿Qué escritor francés relaciona el sabor de una magdalena mojada con la infancia? 293
86. ¿Cuál es el último poeta romántico de la literatura universal? 296
87. ¿En qué se parecen las vidas y las obras de Camões y Cervantes? 299
88. ¿Hay escritores de barrio en la literatura universal? 302
89. ¿Qué escritores de la literatura universal tuvieron muertes singulares? 304
90. ¿Qué es el *síndrome Bartleby* y qué autores lo han sufrido? 310

X. El producto final (Las obras)

91. ¿Cuál es el libro más difundido de la historia? 313
92. ¿Cón qué obras se produce el nacimiento de la novela moderna? 315
93. ¿Existe conexión entre las obras literarias y las otras artes? 318
94. ¿Existía literatura en el continente americano antes de la llegada de Cristóbal Colón? 322
95. ¿Existe literatura infantil y juvenil en la literatura universal? 324
96. ¿Qué novelas son posmodernas? 329
97. ¿Cuándo la literatura se hace enciclopédica? 331

98.	¿Existen obras femeninas o feministas en la literatura universal?	334
99.	¿Cómo se estudia una obra literaria?	338
100.	¿Cuáles son las obras de la literatura universal más representativas dentro del canon literario establecido?	341
	Bibliografía recomendada	345

PRESENTACIÓN

Tras *La literatura española en 100 preguntas* con la intención de ofrecer un enfoque novedoso y atractivo, a la vez, de nuestras letras, acometemos en este volumen la tarea de abordar la literatura universal con el mismo formato. No obstante, este empeño se hace ahora más complejo, si cabe, por la extensión del objeto de estudio. Y más fascinante también, porque abarca un panorama que, por suerte, no se agota en estas páginas.

Dicho esto, queremos comentar algunos aspectos o características del trabajo que presentamos. El primero, el que tiene que ver con su intención de dar a conocer la riqueza del acervo literario de todos los tiempos y de todos los lugares. Es evidente que es imposible realizar tal labor en poco más de trescientas páginas, pero son las suficientes para despertar el interés por un tesoro literario que discurre desde la Antigüedad hasta nuestros días.

En efecto, las páginas que siguen nos abrirán un mundo inagotable de realidades, bien por lo desconocido que son para algunos de nosotros, bien por la inmensidad de los mundos que encierran. Lo que decimos da cuenta, por tanto, de la dificultad que supone incluir toda la literatura universal en este libro, tarea para la que necesitaríamos muchos más volúmenes. Hay que comprender también las limitaciones a las que nos encontramos sometidos, dada la extensión de lo mostrado, y que el texto que el lector tiene ahora entre sus manos supone tan solo un tímido

asomo a un mundo artístico que se abre a lo infinito, lo que no es poca cosa; y de ahí, por tanto, que esta publicación haya que entenderla como una propuesta, como una selección de autores y obras, de movimientos y aspectos literarios, más o menos interesantes, que nos sirvan para conocer mejor la literatura universal. Tal premisa hará comprender, igualmente que, aunque tras la lectura de estas cien preguntas, adquiriremos una visión bastante completa del tema que tratamos, siempre faltarán autores, obras y otros contenidos de los que, por evidentes razones de espacio, hemos tenido que prescindir.

Un segundo rasgo de este volumen que queremos resaltar es el de la amenidad y tono divulgativo que hemos pretendido. Entendemos que la simple información puede ser consultada en cualquier manual sobre la materia —normalmente, con una disposición cronológica de los contenidos, a la que nos referíamos antes— o en infinidad de páginas existentes en internet, más o menos fiables. No se trata tampoco de enfrascarnos en una lectura pesada y puramente lineal que nos puede llevar un tiempo considerable. Se trata de relacionar, de inferir, de indagar. Y, para eso, lo que pretendemos es captar la atención del lector con preguntas de diverso tipo que atraigan su curiosidad. Así, por ejemplo, unas pretenden despertar la curiosidad (¿Quién es quién en la tragedia griega?); otras contienen un juego de palabras (¿Cuenta algo el cuento en la historia de la literatura universal?); u otras incitan a la propia curiosidad, como decíamos (¿Son útiles los personajes de la literatura universal para la psicología?).

Asimismo, ese carácter ameno y divulgativo se complementa con la inclusión, siempre que se ha considerado conveniente, posible y lo han permitido los inevitables problemas de espacio, de textos de las obras aludidas, con el propósito de ejemplificar lo expuesto.

Un tercer aspecto que nos interesa mucho resaltar es el de las posibilidades que ofrece el volumen para su explotación didáctica. El actual currículo de bachillerato incluye, como una de sus asignaturas, la literatura universal, por lo que el docente de dicha materia podrá manejar nuestro volumen como instrumento para sus clases, ya que, como hemos apuntado anteriormente, recorre la totalidad de la literatura universal, desde la Antigüedad hasta nuestros días e incluye cuestiones referidas a teoría literaria, generalidades y curiosidades del hecho literario.

Por último, queremos dejar constancia de la importante labor de la mujer en la literatura de todas las épocas. Desde Safo a E. L. James, pasando por Mary Shelley, Virginia Wolff o Alfonsina Storni, entre otras, hemos querido dar buena cuenta de las escritoras que a lo largo de la historia han contribuido de manera magistral a construir un legado cultural que hemos pretendido exponer de forma clara y atractiva. Y todo ello, evitando las profundizaciones tediosas; buscando la forma de relacionar los contenidos y que estos no se conviertan en una mera acumulación de datos; intentando despertar la curiosidad y la motivación del lector; centrando la atención en lo fundamental y en las claves de la literatura universal; y mostrando un panorama amplio y completo de la misma.

Diciembre de 2018

I

SIN GÉNERO DE DUDAS (GÉNEROS LITERARIOS)

1

¿QUÉ APORTÓ ARISTÓTELES, EN PARTICULAR, Y EL TEATRO GRIEGO, EN GENERAL, AL TEATRO OCCIDENTAL?

El teatro era un espectáculo de gran aceptación popular en Grecia, especialmente en Atenas, en donde surgieron los dramaturgos más importantes del siglo v a. C. Las fiestas por el dios Dioniso eran el momento propicio para la celebración de representaciones teatrales, que son el origen del teatro occidental. Estas obras tenían como característica general la presencia de un coro junto a un número de actores que fue aumentando con el paso del tiempo.

Como decimos, el género dramático floreció en el siglo v a. C. y alcanzó su máximo apogeo en la época de Pericles, quien impulsó la creación de teatros provisionales que se montaban y desmontaban con facilidad. El teatro era considerado el mejor modo de culturizar al pueblo. Las representaciones duraban ocho horas y concluían con una especie de concurso en el que competían distintos autores dramáticos. Un jurado determinaba el ganador.

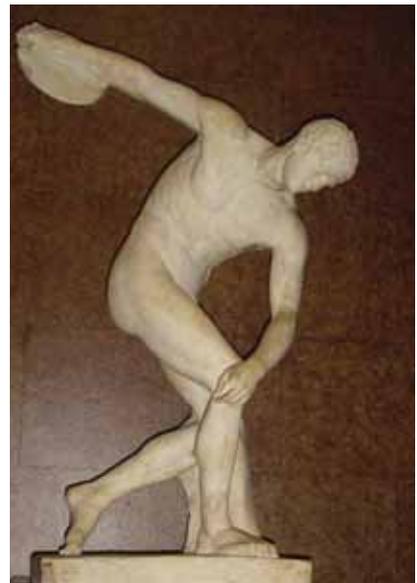
2

¿QUÉ RELACIÓN TIENEN LAS ODAS CON LOS JUEGOS OLÍMPICOS?

La oda es un tipo de composición que pertenece al género lírico. Dicho género es el utilizado para expresar los sentimientos, las sensaciones y, en definitiva, la sensibilidad del poeta, quien utiliza el verso como herramienta expresiva frente a la prosa, forma utilizada en el género narrativo.

El origen de la oda se remonta a la Grecia clásica y consiste en una serie de poemas que se cantaban con acompañamiento musical. Existían odas para una sola voz y también para grupos corales. El autor más admirado en la época fue Píndaro (siglo v a. C.), quien con un estilo enérgico y artificioso, grave y solemne, se especializó en cantar las hazañas y las victorias de los deportistas que participaban en los juegos panhelénicos, competiciones griegas que equivalían a los actuales Juegos Olímpicos. Su estilo fue imitado luego por los poetas líricos corales posteriores.

La famosa escultura *El discóbolo*, de Mirón de Eléuteras, representa a uno de los atletas que competían en los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Personifica al atleta en el instante anterior al lanzamiento del disco (copia romana del British Museum).

Las obras de este autor, dedicadas al tema deportivo, fueron denominadas odas Olímpicas, en alusión a los mencionados Juegos Olímpicos, que tomaron su nombre de Olimpia, ciudad de Élide, situada en el Peloponeso, en la región de Grecia Occidental, y en la que se celebraron los primeros Juegos Olímpicos. También

En el mundo griego y romano, las bacanales eran fiestas al dios Baco o Dioniso, en las que se bebía sin medida. *La bacanal de los andrios (Il Bacchanale degli Andrii)*, de Tiziano, en el Museo del Prado.

cerca de los dioses. Hacia el siglo v a. C. ya se hacían representaciones teatrales en los festejos dionisiacos. Las fiestas duraban entre cuatro y seis días, dependiendo de la fecha del año. La ciudad seleccionaba a tres o cuatro poetas que representaban sus obras teatrales. Se solían representar tetralogías, formadas por tres tragedias y un drama satírico. Al final, el público elegía el mejor autor.

Del motivo del vino, como pago por su trabajo como juglar, quedan vestigios también en nuestra literatura medieval. Así, Gonzalo de Berceo, quien se sentía cercano al oficio juglaresco, dejaba caer la siguiente petición en pago a sus versos, en contra de la forma de hacer de los poetas cultos:

Quiero hacer una prosa en roman paladino,
En la que suele hablar el pueblo a su vecino,
Porque no soy tan letrado para hacerla latino:
Bien valdrá, como creo, un vaso de bueno vino.

Asimismo, el vino aparece como tema en uno de los debates —«Los denuestos del agua y el vino»— en un poema que durante mucho tiempo pasó por ser la muestra más antigua del lirismo español, titulado *Razón de amor*. La discusión se produce al entrar una paloma en un jardín y volcar dos vasos, uno de vino y otro de agua. El final no da respuesta a la cuestión, pues tanto el agua como el vino tienen altísimos empleos; en el bautismo, el agua; en la consagración litúrgica, el vino.

Hercules Poirot es un detective ficticio belga, creado por Agatha Christie, uno de los personajes más famosos de esta escritora de novela policíaca y protagonista de 33 novelas y 50 relatos. Poirot ha sido representado, tanto en el cine como en la televisión por varios actores, entre ellos Kenneth Branagh, en la ilustración, quien ha interpretado a este personaje en la película *Asesinato en el Orient Express*, filmada en 2017, basada en la novela homónima de la citada autora británica.

característica de este tipo de novela es la del relato a la inversa, es decir, empezar por el final de la historia, que suele ser una muerte, la desaparición de una persona o de un objeto de valor, y se encamina hacia el comienzo de la misma: la comisión del asesinato, secuestro o robo, y el descubrimiento del culpable. Otro rasgo característico tiene que ver con los personajes, quienes se ven marcados por un carácter estático, puesto que no sufren alteración o evolución en el transcurso de la obra; y maniqueo: buenos y malos, policía o detective y delincuente, delator y encubridor, etcétera.

Entre los cultivadores más notables de la novela policíaca figuran los británicos Arthur Conan Doyle (1859-1930), creador del detective privado Sherlock Holmes, con obras como: *Las aventuras de Sherlock Holmes*, de 1892, o *Las memorias de Sherlock Holmes*, de 1894; Agatha Christie (1890-1976), creadora del detective Hércules Poirot, quien protagoniza novelas como: *El misterioso caso de Styles*, de 1921, *El asesinato de Rogelio Ackroyd*, de 1926, o *Asesinato en el Orient Express*, de 1934. Por otra parte, nos encontramos con el belga Georges Simenon (1903-1989), quien convirtió al inspector Maigret en paradigma del policía ejemplar. En España, Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003) creó a Pepe Carvalho, un escéptico investigador y apasionado *gourmet*. Tal fue la entidad que tomaron algunos de estos personajes que, en ocasiones, han eclipsado a sus respectivos autores.

El nombre de la rosa es una novela histórica de misterio, con elementos del género policíaco, publicada por Umberto Eco, en 1980. Está ambientada en la atmósfera oscura y religiosa del siglo xv y narra la investigación realizada por fray Guillermo de Baskerville —interpretado por el actor Sean Connery en la homónima versión cinematográfica de 1986—, y su discípulo Adso de Melk, para descubrir unos misteriosos crímenes que se van produciendo en una abadía de los Apeninos ligures. En la ilustración, una escena de dicha película, en la que aparecen los dos personajes citados.

que para mantener una política fundada en la razón de Estado deberían subordinarse a esta la ley y la moral, y que el fin justificaba los medios. Por su parte, Francesco Guicciardini (1483–1540), en su *Historia de Italia*, definió el género como maestro de vida.

Los antecedentes de la novela histórica, en el sentido que hoy la conocemos, se remontan al siglo xix con el escocés Walter Scott (1771–1832) y sus personajes del medievo británico. Este precursor del género escribió anónimamente —dado sus cargos públicos, pues estaba mal visto ser funcionario y novelista— obras como *Ivanhoe*. Durante el siglo xix, autores como el ruso León Tolstoi (1828–1910), con su monumental *Guerra y paz*, y el español Benito Pérez Galdós (1843–1920), con *Episodios Nacionales*, penetraron en periodos de la historia intercalando personajes de ficción. En el siglo xx también hubo valiosas muestras de novela histórica como *Memorias de Adriano*, de Marguerite Yourcenar (1903–1987); *Yo, Claudio*, de Robert Graves (1895–1985); *El último Judío*, de Noah Gordon (1926); o *El nombre de la rosa*, de Umberto Eco (1932–2016). A comienzos del siglo xxi un verdadero aluvión de novelas históricas o pseudo históricas llenan los catálogos editoriales, a la espera de que el tiempo nos diga cuántas de estas ficciones harán historia.

Cabe preguntarse, pues, si las obras de historia de los autores mencionados o las andanzas de Marco Polo o los diarios de

II

CON ESTILOS PROPIO (FORMAS Y ESTILOS LITERARIOS)

11

¿SE PUEDE CALIFICAR DE PROPAGANDÍSTICA A LA LITERATURA MEDIEVAL?

Los clérigos y los juglares eran quienes difundían lo que hoy consideramos la literatura medieval. En la Edad Media, la cultura quedó recluida en los conventos y monasterios, mientras los caballeros y señores feudales se ocupaban de la política y de las guerras. Los clérigos estaban en contacto con textos clásicos, los traducían y leían bajo la sombra de la Biblia. Por el contrario, los juglares se dedicaban a transmitir la literatura popular. Los juglares (músicos, recitadores y mimos itinerantes) eran contratados por los trovadores para interpretar su música e iban por las plazas y tabernas recitando y recreando hazañas caballerescas e historias de amor.

Hacia 1200, aproximadamente, tanto unos como otros se dedicaron a divulgar historias de santos y guerreros. De ahí ese papel propagandístico que, en cierto modo, representaban ambos colectivos, en tanto que exaltaban los valores religiosos o caballerescos, según el caso. Los clérigos contando vidas de santos y milagros; y los juglares, las hazañas de los guerrero nacionales. Y

Por lo general, los *haikus* muestran escenas de la naturaleza (animales, plantas, paisajes, fenómenos meteorológicos) o de la vida cotidiana. Intentan transmitir la emoción ante la contemplación de algo, de ahí que dejen de ser meramente descriptivos para convertirse en poesía y mostrar impresiones de belleza, armonía, serenidad, fugacidad, melancolía, etcétera.

Del taoísmo recibe la exigencia de espontaneidad, el tono de ingenuidad y la búsqueda de conocimiento de la realidad, no por vías de raciocinio abstracto o reducción, sino por connaturalidad: la mente, que debe funcionar libremente y sin la mediación de la autoconciencia del yo.

Del confucianismo toma el *haiku* una consolidación de ese principio de la connaturalidad: con espontaneidad y con la mente vacía e incondicionada, el corazón ha de compenetrarse con la naturaleza. De este modo, el poeta trata de identificarse con el universo y muestra una profunda simpatía por todos los seres, tanto animados como inanimados. Solo así es posible adentrarse en el sentido profundo de las cosas y desvelar el misterio de la naturaleza. Es en la vida ordinaria donde está el camino de encuentro con las cosas. La poesía ha de utilizar un lenguaje sencillo para describir lo bello y lo sublime, que se encuentra, precisamente, en lo ordinario de la vida. De hecho, Confucio amaba la música y la poesía, que, según él, debería ser breve, sobria, contenida y sin extravagancias. Desde el punto de vista ético, el hombre debe buscar la perfección y la serenidad de espíritu, valores resaltados por el *haiku*.

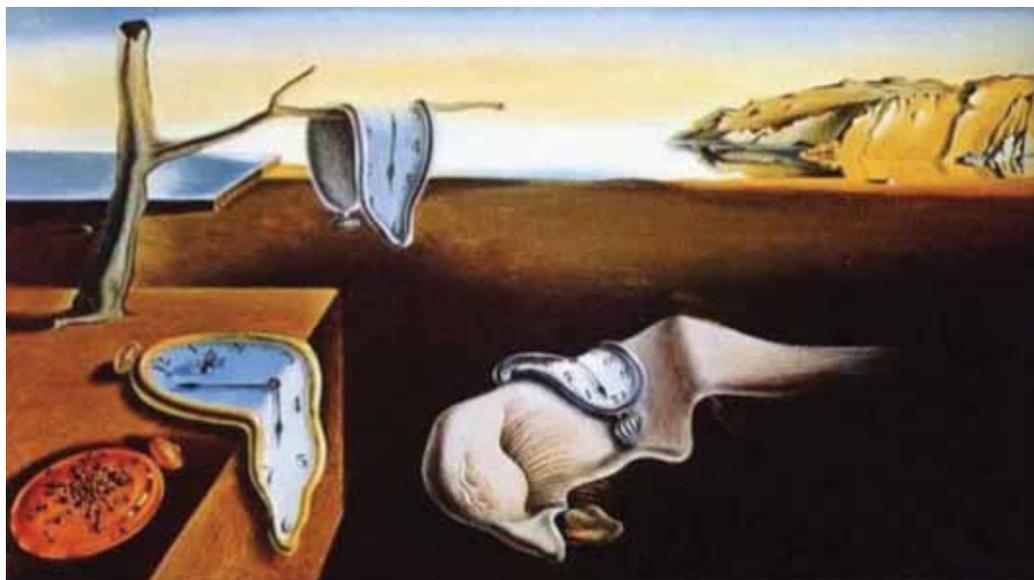
Por último, del budismo Zen recoge esta modalidad poética de la concepción del mundo como un universo pleno de misterio, y la idea de que en todas las cosas hay un principio divino,

El cisne es el símbolo por excelencia del modernismo. Por esa razón, el poeta mexicano Enrique González Martínez (1871-1952), cuando quiso romper con ese movimiento, lo hizo mediante unos versos que comienzan así: «Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje...».

vida. Para finalizar con la lista de modernistas hispanoamericanos representativos, citaremos a otro poeta mexicano, Amado Nervo (1870-1919), quien, al igual que Rubén Darío, es un escritor bisagra entre los siglos XIX y XX. Su fama y reconocimiento como poeta era tal que a su muerte, que se produjo en Montevideo, tras morir en Montevideo, su cuerpo fue trasladado por barco a México. Allí fue homenajeado con grandes honores y sepultado en el lugar destinado a las personas ilustres de la patria.

La característica fundamental del modernismo es la preocupación por los valores formales. El modernista busca la belleza de manera diferente. Para ello, utiliza la palabra de manera diferente, tanto en su aspecto externo como en su contenido, de ahí la influencia del simbolismo que da nuevos sentidos a las palabras y del parnasianismo, que busca la perfección formal. El léxico se lleva de arcaísmos, cultismos, neologismos y extranjerismos, todo ello en busca de un refinamiento verbal que refleje un estado de ánimo de la existencia humana, lo que hace del modernismo, además de un fenómeno literario, una manifestación del espíritu que implica una determinada actitud vital en la que el cosmopolitismo era una marca ineludible. En definitiva, significaba una forma de vida, como, en cierto modo, habían profesado los románticos años antes. Supuso un nuevo lenguaje poético y una verdadera revolución en los ritmos y formas métricas. Entre sus temas figuran la huida de la civilización industrial burguesa y la

El mundo onírico que propugna el surrealismo, una de las corrientes vanguardistas del primer tercio del siglo xx, fue motivo de interés artístico para la literatura y para otras artes, como la pintura; así lo demuestra el cuadro de Salvador Dalí, titulado *La persistencia de la memoria*, también conocido como *Los relojes blandos* o *Los relojes derretidos*, pintado en 1931 (Museo de Arte Moderno de Nueva York).

El dadaísmo nace en Zurich en 1916, por iniciativa del poeta Tristan Tzara. Su nombre, elegido fortuitamente, procede del balbuceo infantil (da-da). Se trata de una rebeldía pura contra la lógica, contra las convenciones. En el fondo, es la repulsa de una sociedad que ha llevado al absurdo de la guerra. Propugna liberar «la fantasía de cada individuo» y el cultivo de un lenguaje incoherente. El gran papel del movimiento dadá fue preparar el camino del surrealismo.

El cubismo fue, fundamentalmente, una manifestación de las artes plásticas, las cuales tuvieron un ejemplo claro con *Las señoritas de Avignon*, de Picasso, en 1907. Si bien es difícil, como consideraba Guillermo de Torre, que se pudiera hablar con propiedad de cubismo en el campo de las artes, este movimiento dejó importantes huellas en los ismos posteriores. Guillaume Apollinaire (1880-1918) fue el principal representante del cubismo en la literatura, quien utilizó algunos fundamentos de las vanguardias, como la eliminación de los elementos anecdóticos y descriptivos, el desprecio de la verosimilitud, la yuxtaposición de distintos planos en el poema a modo de *collage*, la supresión de la puntuación, etc. Los caligramas fueron

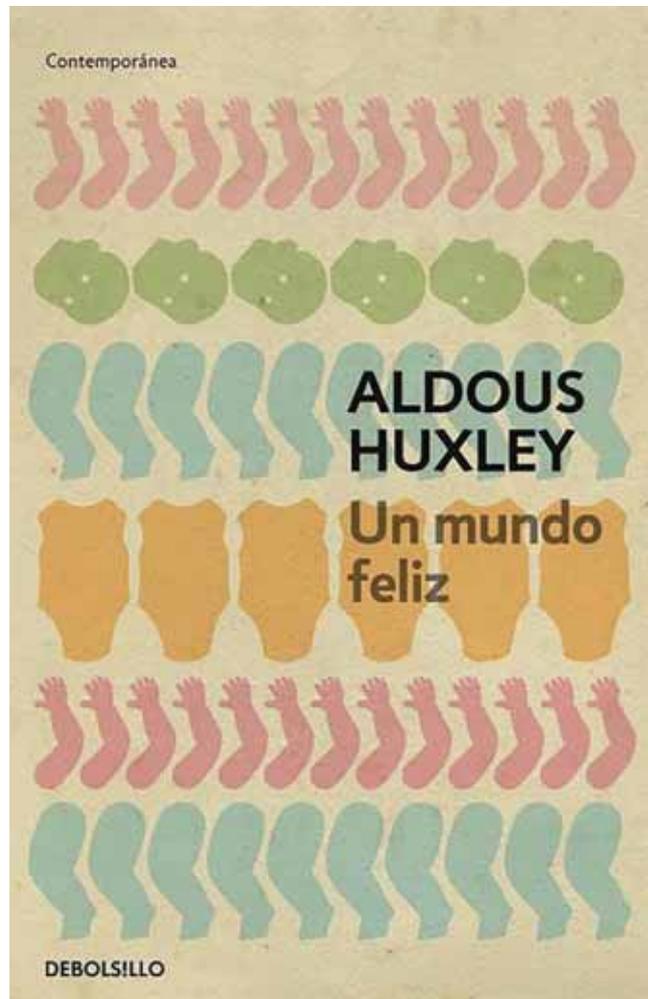
Truman Capote es uno de los escritores estadounidenses más representativos de la llamada novela reportaje. Su novela *A sangre fría* supone un referente para lo que luego será el nuevo periodismo estadounidense.

del *new journalism* nuevo periodismo junto con Norman Mailer (1923-2007) o Tom Wolfe (1931-2018). La gran innovación de la novela de no ficción es que con la fusión de hechos reales constatables y técnicas novelísticas consigue dotar a la prosa de una gran viveza y, al tiempo, de una renovada credibilidad.

Tanto la distopía, como la ucronía son dos géneros que mantienen un carácter transgresor plenamente actual. Al primero —que consiste en tomar la realidad como punto de partida aunque lo haga para proyectarse hacia el futuro y llevar a cabo, así, una crítica de la sociedad de su tiempo— pertenecen tres clásicos de la literatura del siglo xx: *1984*, de George Orwell (1903-1950); *Un mundo feliz*, de Aldous Huxley (1894-1963); y *Fahrenheit 451*, de Ray Bradbury (1920-2012). El segundo es un género que especula sobre qué podría haber ocurrido si determinado episodio histórico no se hubiera producido o si hubiera transcurrido de modo diferente a como lo hizo en realidad.

A través de la estructura también se puede innovar. La narrativa tradicional acostumbra a mantener una estructura clásica en tres movimientos que simplifica el desarrollo de las novelas: presenta al personaje principal y sus circunstancias (planteamiento), nos muestra al héroe o heroína enfrentándose a una serie de dificultades (nudo) y, finalmente, nos ofrece una resolución de sus

Un mundo feliz, de Aldous Huxley, es una novela futurista que vio la luz en 1932. Muestra un mundo utópico, en donde todo es saludable y avanzado, no existen las guerras y reina la felicidad. No obstante, esta imagen perfecta se consigue tras eliminar la familia, el arte, la ciencia, la literatura, la filosofía, etc. Esta obra ocupa el quinto puesto en la lista de las 100 mejores novelas de la Modern Library del siglo xx.

aventuras y de su transformación personal (desenlace o resolución) que suele agradar al lector con un final cerrado, frecuentemente feliz. Hay quienes piensan que Aristóteles es el creador de este esquema de la existencia que se produce en la ficción, al haber establecido la ordenación del teatro en tres actos. No obstante, aunque hoy día las obras más comerciales mantienen esta ordenación tradicional, una parte de los literatos actuales han decidido inquietar al lector innovando en torno a la trama de sus historias, la claridad del conflicto o la conclusión de sus finales.

La trama también permite variantes, a través de las arquitramas, antitramas y minitramas, conceptos que el profesor y guionista Robert McKee (1941) estableció en su obra *El guion*, en la que trata sobre la estructura narrativa de la escritura de guiones cinematográficos. Las arquitramas articulan buena parte de los grandes *best seller*. En estas narraciones, un protagonista con el que es fácil identificarse, lucha por resolver sus dificultades.

III

ECOS DE SOCIEDAD (SOCIEDAD Y LITERATURA)

21

¿QUÉ COMPLEJOS DEL SER HUMANO INVENTÓ SÓFOCLES CON SUS OBRAS?

Sófocles (h. 495–406 a. C.), es uno de los tres grandes autores trágicos de la literatura griega, junto con su predecesor, Esquilo (525–456 a. C.), y su sucesor, Eurípides (480–406 a. C.). Su obra constituye una de las cimas de la literatura grecolatina y, en especial, supone un hito dentro del nacimiento y el desarrollo del género teatral. Sófocles toma como punto de partida la obra de su antecesor, Esquilo, pero aporta novedades de enorme alcance para la evolución de la tragedia.

Además de su indiscutible importancia literaria, algunos de sus personajes han pasado a la posteridad no solo por ser los protagonistas de algunas de sus obras teatrales, sino también por ser utilizados para la denominación de ciertos complejos o pulsiones emocionales del ser humano. Así, hablamos del complejo de Edipo, del complejo de Electra o del complejo de Antígona, los tres relacionados con tres obras del dramaturgo ateniense, que reseñamos brevemente a continuación y en las que destaca el tratamiento de un conflicto que obsesionaba a su autor: el

Los teatros han ido cambiando a lo largo de la historia, desde los recintos ideados por griegos y romanos a los actuales y espectaculares teatros, como el Fox Theatre de Detroit, de la imagen. Fue uno de los cinco teatros de Fox, construidos a finales de 1920 por el pionero del cine, William Fox.

para proteger a los espectadores del sol y de la lluvia, con lo que el teatro quedaba prácticamente cerrado. Los romanos también aportaron el telón, que ascendía desde un foso, accionado por unas poleas. Otro de los antecedentes de los teatros modernos fue el espacio reservado a pasadizos o corredores, donde el público podía encontrarse y charlar, como ocurre hoy día en los vestíbulos. El teatro romano mejor conservado del mundo se encuentra en Mérida. Fue construido por el cónsul Marco Agripa y terminado en el año 18 a. C. Bajo los emperadores Adriano y Trajano se procedió a su reconstrucción. Está situado al pie de una vertiente cuyo declive, al estilo griego, se ha aprovechado para construir las gradas, con una capacidad total para más de 5000 espectadores. Los restos de conducciones de agua revelan su utilización como *naumachia*, es decir, recinto para la celebración de espectáculos acuáticos.

Tras la caída del Imperio romano, durante mil años, las representaciones teatrales se efectuaron en iglesias o en los claustros, y más adelante en atrios. Tras ese período de tiempo, el primer teatro público construido especialmente para tal fin fue el Hôtel de Bourgogne, en París, que abrió sus puertas hacia 1550 para uso exclusivo de la Cofradía de la Pasión y que, hacia 1578, empezó a ser arrendado a compañías ajenas a la Cofradía.

En Francia, a finales del siglo XVI y comienzos del XVII, las compañías de teatro actuaban en los recintos de los frontones.

IV

COSAS DE LA EDAD (MOVIMIENTOS, ÉPOCAS Y GENERACIONES LITERARIAS)

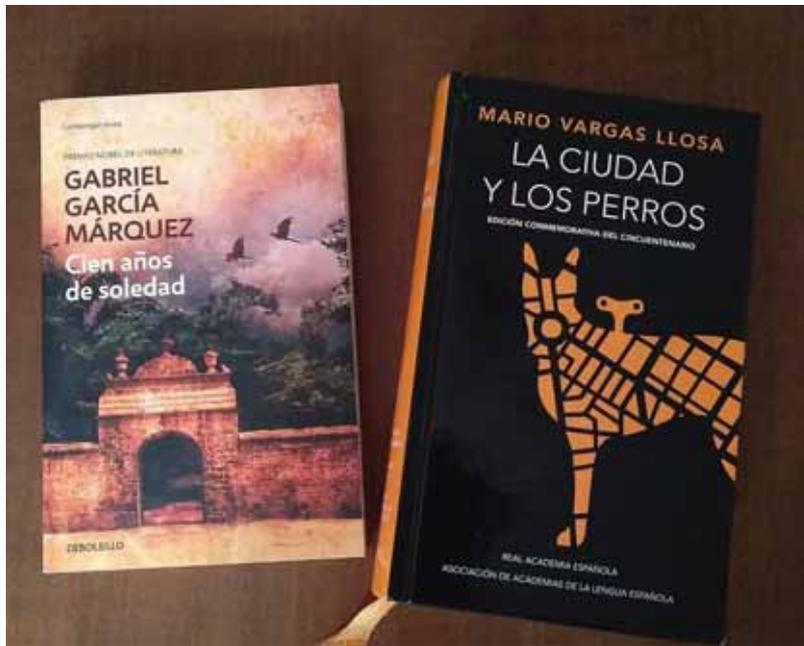
31

¿CUÁNDO SE HIZO MÁGICO EL REALISMO?

El realismo se hizo mágico en Latinoamérica hacia 1940, cuando surgió una nueva generación de escritores que, influida por los modernos procedimientos literarios, llevó a cabo una renovación total del género narrativo.

Entre 1940 y 1960 convivían en las novelas y cuentos de los autores hispanoamericanos diversas tendencias, pero encontraron su formulación en una corriente narrativa que funde de una forma extraordinaria elementos tan dispares como: lo fantástico, lo mítico, lo legendario o la inmensidad de la naturaleza americana, con los conflictos sociales reales, y los concretos avatares históricos de la América Latina contemporánea. Esta novela en la que se dan la mano realidad y fantasía, ha recibido las denominaciones de realismo mágico y lo real maravilloso, y sus representantes son novelistas de la talla de Alejo Carpentier o Miguel ángel Asturias. También ha sido decisiva para la segunda renovación narrativa de la novela hispanoamericana, que se produjo en los años siguientes.

No obstante, debe quedar claro que los límites entre los distintos tipos de narrativa de la época —metafísica, existencial,

Cien años de soledad, del colombiano Gabriel García Márquez; y *La ciudad y los perros*, del peruano Mario Vargas Llosa, dos de las obras cumbre del boom latinoamericano

internacional de algunos escritores, es lo que se conoció con la denominación de *boom* de la novela latinoamericana. El fenómeno respondía en parte a factores extraliterarios, como el desarrollo alcanzado por la industria editorial y una acertada promoción—en especial la realizada desde Barcelona por la editorial Seix Barral, desde el momento en que concediera el Premio Biblioteca Breve a *La ciudad y los perros* (1963), de Mario Vargas Llosa—, o el interés por Latinoamérica que en todas partes despertó la Revolución cubana, apoyada con casi total unanimidad por los escritores de mayor prestigio en el ámbito internacional. Estos, por su parte, colaboraron hábilmente en la promoción mutua, en un momento en que viajes, reuniones, congresos y actividades de diversa índole permitían estrechar relaciones a pesar de la enorme distancia entre los continentes.

Cabe añadir que el *boom* fue un fenómeno restringido. Carlos Fuentes, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez fueron sus protagonistas indiscutidos, junto a otros que, como José Donoso o Guillermo Cabrera Infante, eran incluidos o excluidos según los variables criterios de la crítica y de los propios escritores. Pero el éxito de esos pocos, apoyado en una indudable calidad literaria, fue beneficioso para todos los

Scheherazade inspiró al compositor ruso Rimski-Kórsakov para crear una *suite* sinfónica titulada con el nombre del personaje de *Las mil y una noches*. En la imagen, el cuadro titulado también *Scheherazade*, de 1917, del pintor ruso Pyotr Konchalovsky.

Los numerosos relatos que la integran son originarios de diversas culturas. Proceden de la India, Afganistán, Uzbekistán, Irak y sobre todo de Persia. El suspense es el elemento principal en el argumento de esta obra. El sultán Schariar manda matar a su esposa cuando se entera de que le es infiel y extiende su venganza a todas las doncellas del reino. Para eso, cada noche le traerán una virgen que, al amanecer, será decapitada. Cuando le toca el turno a Scherezade, esta ingenia la treta de contarle un cuento que interrumpe en el momento culminante prometiendo contar el final a la noche siguiente. Conseguido su propósito, Scherezade muestra al sultán el hijo de ambos, se casan y se supone que vivieron felices. La ficción dentro de la ficción, o lo que es lo mismo, el relato dentro del relato es un recurso muy utilizado en la obra y que queda ejemplificado en la noche 602. En ella, Scherezade le cuenta al sultán la historia de un sultán traicionado por su mujer que se hace traer una doncella cada noche y la mata al alba, hasta que aparece una que lo distrae con sus relatos y así salva su vida.

Para concluir, diremos que la presencia musulmana en la península ibérica durante casi ochos siglos tuvo una gran influencia

V

EL FONDO DE LA HISTORIA (EL ARGUMENTO Y LA HISTORIA)

41

¿CUÁNDO SE CONFUNDE REALIDAD Y FICCIÓN EN LA LITERATURA UNIVERSAL?

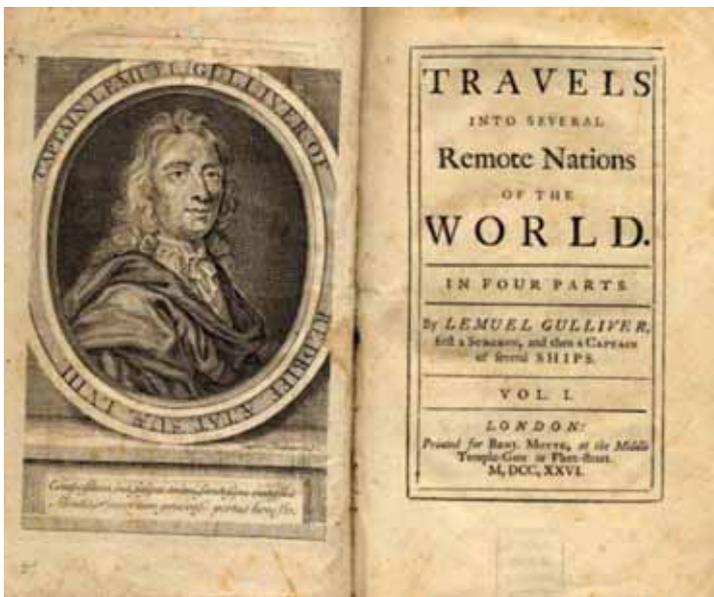
La ficción suele alimentarse de la realidad, pero también se afirma que esta pareciera imitar el arte. La historia se encuentra llena de ejemplos que respaldarían ambas opiniones: realidades que el tiempo convirtió en ficciones y productos de la imaginación que se transformaron en hechos reales. Realismo y naturalismo trataron de fotografiar la realidad. Después se la miró desde el absurdo, distorsionándola para hacerla más real. Lo cierto es que ficción y realidad siguen conviviendo sin conocer sus límites.

Se acepta convencionalmente que la historia describe sucesos reales: batallas, conquistas, vida de guerreros o personajes que fueron decisivos en una determinada época. Sin embargo, en manos de los escritos e incluso de los historiadores, esos temas se tiñen de subjetividad. La realidad deja de ser un hecho objetivo para convertirse en lo que la mirada del autor propone. La crónica periodística, las biografías y hasta el riguroso ensayo están condicionados por la visión del autor.

El *Decamerón* está compuesto por cien cuentos que desarrollan temas como: el amor, la inteligencia humana y la fortuna. Estos relatos van de lo erótico a lo trágico y juegan con el ingenio y la broma. En la imagen, el cuadro, del pintor alemán Franz Xaver Winterhalter (1805-1873), con el mismo título de la obra literaria (Museo de Liechtenstein).

supone un total de cien relatos. Cada jornada transcurre bajo el reinado de un joven, que es quien determina la temática de las narraciones que, como decíamos, suele tener cierto contenido erótico en muchas ocasiones; en otros casos, destacan los asuntos y motivos propios de la sociedad burguesa y mercantil coetánea del autor. La mayor parte de estas trata temas con antecedentes en la literatura europea y oriental. De esta manera, Boccaccio parece deshacerse de la culpable mentalidad medieval sobre el pecado y anunciar una visión gozosa y placentera de la existencia. Boccaccio retrata con agudeza los rasgos más característicos del mundo social de su tiempo y elabora retratos psicológicos sencillos y, a la vez, eficaces, de los personajes que intervienen en los relatos. Los cuentos pueden clasificarse en grandes grupos de acuerdo con el tema central que desarrollan. De este modo, podemos diferenciar cuentos sobre la astucia y el ingenio, de inspiración claramente popular y folclórica; cuentos que exaltan los ideales cortesanos, admirados por Boccaccio gracias a sus vivencias napolitanas; cuentos en los que se advierte sobre los peligros del amor y los engaños de la mujer, donde se recogen muchos de los tópicos más habituales de la misoginia medieval; y, por último,

Primera portada de
Gulliver's Travels

de una barrica (1704), *El comportamiento de los aliados* (1713) o *Una modesta proposición* (1729). Pero la obra que convierte a Swift en uno de los grandes nombres de la literatura universal es, sin duda, *Los viajes de Gulliver*. En ella se plantea una narración en primera persona en la que el personaje protagonista —el doctor Lemuel Gulliver— relata y describe minuciosamente sus viajes y su contacto con diferentes y extrañas criaturas. El autor parodia el aparato documental que solía acompañar los libros de viajes e incluye tanto un retrato del viajero como unos mapas apócrifos de las tierras imaginarias visitadas. A lo largo de toda la novela, se mantiene esta sutil tensión entre la fantasía de los hechos narrados y el afán de verosimilitud de Swift, que consigue hacer parecer creíble y científico su tratado de ficción. La obra se divide en cuatro partes, de acuerdo con los viajes que realiza su protagonista: primera parte: viaje a Liliput; segunda parte: viaje a Brobdingnag; tercera parte: viaje a Laputa, Balnibarbi, Glubbudrib, Luggnagg y Japón; y cuarta parte: viaje al país de los Houyhnhnms. En las dos primeras partes, el autor recurre a la descripción de personajes fantásticos con los que entabla una relación muy distinta en función de su tamaño: seres diminutos (en Liliput) y gigantes (en el caso de Brobdingnag). En la tercera parte, sin embargo, aparecen instituciones y seres humanos claramente reconocibles, si bien se presentan unas criaturas fantásticas: los inmortales. Por último, en la cuarta parte, el autor plantea una sociedad utópica y perfecta formada por una raza de caballos que simboliza los ideales de paz y convivencia que defiende Swift.

Siempre ha habido cuentos. Narraciones cortas sobre diversos temas y con distintas intenciones. Primero fueron los cuentos populares y a partir del siglo XIX los cuentos literarios, cultivado por los mejores autores de la literatura universal.

traducidos al persa y, más tarde, al árabe. Es una de las primeras manifestaciones de la literatura misógina, tan abundante en la Edad Media. Los temas del *Sendebâr* son las argucias, malas artes y enredos de las mujeres para conseguir sus propósitos. *Los fabliaux* son una serie de pequeñas historietas en versos, tomadas en gran parte de la tradición oral francesa. Se conservan unos ciento cincuenta y su fecha de composición va desde finales del siglo XII a principios del XIV: se divulgan por los juglares y se destinan al público burgúes. Presentan frecuentemente un carácter licencioso, jocoso y picante. Ridiculizan a clérigos y villanos y crean una pintura de costumbres medievales nada edificantes. Algunas veces son narraciones de tipo moral, sentimental o maravilloso. La importancia de los *fabliaux* es grande: reflejan la vida, las costumbres y la lengua de la época e influyen en la obra de grandes escritores como Rabelais, La Fontaine y Molière.

En el siglo XIV nos encontramos con tres grandes cuentistas: don Juan Manuel (1282-1349), Giovanni Boccaccio y Geoffre Chaucer (1340-1400). La obra principal de don Juan Manuel es *El Conde Lucanor* o *Libro de los enxiemplos del conde Lucanor et de Patronio* (1335). Se trata de una colección de fábulas, cuentos

El amor es uno de los grandes temas de la literatura universal, el cual se haya representado por *Romeo y Julieta*, de Shakespeare. He aquí una imagen de una de las diversas puestas en escena de la obra.

entrecruzan en *don Quijote* —con la historia de Cardenio, Luscinda, Dorotea y Fernando—o en *Orgullo y prejuicio* (1813), la clásica novela de Jane Austen (preg. 14), o en *El diario de Bridget Jones* (1996), de Helen Fielding (1958). El amor prohibido lo vemos reflejado en la famosa tragedia *Romeo y Julieta* (1597), de William Shakespeare. Y el amor adúltero es tratado en dos obras maestras del siglo XIX. Una de ellas es *Ana Karenina* (1877), de Leon Tolstói: Ana, casada con Alekséi Karenin, se enamora profundamente del conde Vronsky. Ambos inician una impetuosa relación pero las relaciones sociales y los posteriores desencuentros con Vronsky llenan de fantasmas la conciencia de Ana, fantasmas que la empujan al suicidio. La otra novela es *Madame Bovary* (1857), de Gustave Flaubert. Aburrida de la sosegada vida junto a su marido, Charles, la inconformista Emma Bovary descubre el placer de lo prohibido al mantener dos sucesivas relaciones extramatrimoniales. Pero los engaños amorosos, el dedo acusador de la restrictiva sociedad de entonces y sus cada vez más acuciantes problemas económicos sumen a Emma en una depresión que la lleva a acabar con su vida.

VI

TODO UN PERSONAJE (PERSONAJES Y TIPOS LITERARIOS)

51

¿QUIÉN ES QUIÉN EN LA TRAGEDIA GRIEGA?

De Esquilo (525 a. C.), el primer dramaturgo griego, se conserva completa la trilogía formada por las tragedias: *Las caéforas*, *Euménides* y *Agamenón*. Sófocles, considerado el más importante cultivador de este subgénero dramático, escribió un centenar de piezas, entre las que destacan *Edipo rey* y *Antígona*. Eurípides (480-406 a. C.) fue el autor de *Medea* y *Los troyanos*, entre otras obras.

Se ha dicho que el teatro de Esquilo es un teatro que representa la tradición y la desmesura de los dioses; que el de Sófocles es un teatro de héroes y representa la voluntad humana; y que el de Eurípides es un teatro filosófico y con él hace evidentes la angustia y el espíritu crítico de una sociedad que se mira con nostalgia.

He aquí algunos de los personajes más conocidos que aparecen o son citados en las tragedias de estos tres autores, fundamentales para el teatro posterior.

Afrodita: Diosa del amor, famosa por su hermosura y atractivo. En la *Odisea*, de Homero, es odiada por Helena por usar

El síndrome de Alicia en el País de las Maravillas se refiere al trastorno por el cual se perciben alteraciones en la forma, tamaño y situación espacial de los objetos, fenómenos que se producen en la obra de Lewis Carroll. La ilustración corresponde a uno de los primeros capítulos, cuando Alicia queda atrapada en la casa del conejo.

los pacientes que sufren este trastorno perciben alteraciones en la forma, tamaño y situación espacial de los objetos, así como distorsión de la imagen corporal -que les hacen sentirse más grandes o más pequeños- y del transcurso del tiempo.

Asimismo, comenta la referida arituclista, que el síndrome de Huckleberry Finn, bautizado como el personaje de la obra de Mark Twain, *Las Aventuras de Huckleberry Finn*, se caracteriza por la tendencia a eludir responsabilidades como niño, y a cambiar con frecuencia de trabajo al llegar a la vida adulta. Los expertos aseguran que es un mecanismo de defensa ligado al rechazo parental, una baja autoestima y síntomas de depresión en un sujeto inteligente.

El síndrome de Peter Pan denomina al conjunto de rasgos que tiene aquella persona que no sabe o no puede renunciar a ser hijo para empezar a ser padre. El hombre-niño que se resiste a crecer es incapaz de cuidar y proteger a nadie así como de intercambiar papeles igualmente en el contexto de una pareja. El padecimiento exhibe un desfase patológico entre su edad cronológica y su madurez afectiva, tal como el personaje de la obra de James Matthew Barrie (1860-1937).

Cuando la expedición encabezada por Ulises llega a la isla de los Cíclopes y se adentra en una gran cueva donde todos empiezan a darse un banquete con la comida que allí encuentran. No saben que dicha cueva es el hogar de Polifemo, quien pronto se topa con los intrusos y los encierra allí. Es entonces cuando empieza a devorar a varios de ellos, pero Odiseo urde un astuto plan para escapar. Ilustración: *Odiseo en la cueva de Polifemo*, de Jacobo Jordaens, del siglo XVII.

la caverna tiene aún menos luz y menos aire por culpa de ellos que por la peña que tapa su entrada. Una infame turba de aves nocturnas, que gimen tristes y vuelan lentas y pesadas, enseña o muestra que aquel lugar es el lecho caliginoso (oscuro, tenebroso) donde se retira a descansar durante el día la noche misma. En la segunda estrofa, el melancólico o triste hueco de la caverna (bostezo formidable o temible de la tierra) sirve de choza bárbara o salvaje a Polifemo, horror de aquella sierra. Es un albergue sombrío, que también le sirve de espacioso redil donde encierra todo el ganado cabrío que, durante el día, cubre (esconde) los montes. Es una bella abundancia (copia) de ganado, que acude y se junta atraída por un silbido de Polifemo, y que queda encerrada (sella) por el peñasco que cubre la gruta (y que el cíclope mueve como si fuera una ligera puerta). Las tercera y cuarta estrofas se dedican a describir físicamente al cíclope. La tercera alude a las grandes dimensiones corporales del personaje (un monte era de miembros eminente), quien usa un pino como bastón o cayado. La cuarta y última estrofa se centra a describir la oscura cabellera y la poblada barba del monstruo.

VII

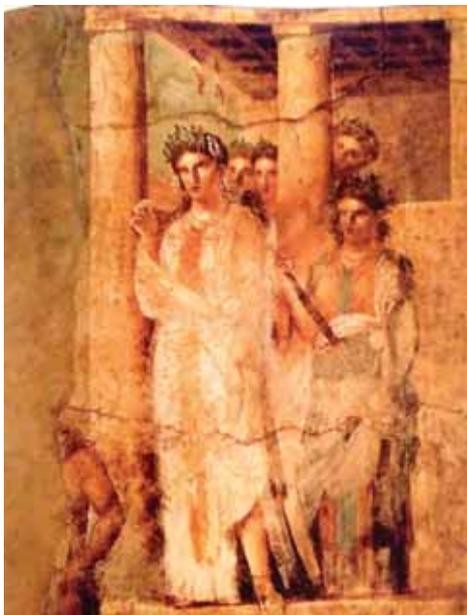
SIN CAER EN EL TÓPICO (TEMAS Y TÓPICOS LITERARIOS)

61

¿ES LA MITOLOGÍA UN BUEN TEMA PARA EL TEATRO?

En efecto, en muchas ocasiones el teatro echa mano de la mitología para crear sus obras. Como ya sabemos, el culto a Dioniso, dios de la viña y de la embriaguez, ya era un tema importante en el teatro griego. Para venerar sus atributos y verse agraciados por la abundancia de este dios, procedente de Tracia, los griegos inventaron una fiesta campestre en la que los iniciados cazaban un animal que, en cierto modo, encarnaba el mito de la fertilidad y la procreación propios del numen adorado. Música, danzas y vinos —y quizá también el humo de ciertas semillas— excitaban a los fieles disfrazados con pieles y cuernos de animales salvajes, hasta llegar a una especie de furor que les inducía a precipitarse en busca del animal sagrado, apoderarse de él, despedazarlo y comerlo.

Lo mismo que en la antigua Grecia, también en los países orientales el teatro nace de ritos muy antiguos. El *wayang* es el ritual más importante de Java y Bali. La palabra se forma sobre la base de *yang*, que designa todo lo que pertenece al mundo paranatural. El famoso teatro de las sombras, hecho con marionetas, se llama *wayang hulit*, y conserva la tradición oral para comunicarse

Fresco romano que representa a Ifigenia, la heroína de Eurípides recuperada por Ennio

con los antepasados a través del *dalang*, que es una especie de médium. En la India también se desarrolla un teatro *wayang kulit*, a partir de los héroes del *Mahabaratga* y del *Ramayana*.

La mayoría de las obras de los tres grandes trágicos griegos, se basan en historias mitológicas, o en leyendas que, a su vez, tienen una cierta relación con la historia real. Citaremos *Las suplicantes*, *La Orestíada*, *Prometeo encadenado*, *Las Euménides* y *Las Coéforas*, de Esquilo; *Antígona*, *Electra*, *Las traquinianas* y *Folictetes*, de Sófocles, o *El cíclope*, *Alceste*, *Las bacantes*, *Ifigenia*, *Electra*, *Hipólito* y *Medea*, de Eurípides. Por ejemplo, *Las suplicantes*, de Esquilo, se basa en la siguiente leyenda: Io, hija de Ínaco, río argivo, había sido amada por Zeus. Transformada en ternera por Hara, fue colocada bajo la celosa vigilancia de Argos, el de los cien ojos, y expuesta por Hermes, después de la muerte de Argos, a las picaduras de un tábano que no le dejaba punto de reposo. Había realizado un largo viaje a través de Europa y Asia que la había conducido hasta África, a las riberas del Nilo, en donde Zeus le devolvió su primitiva figura. La historia continúa con el nacimiento de Épafo y sus descendientes, Egipto y Danao, padres de cincuenta hijos y de cincuenta hijas, respectivamente. Ellos se enamoraron de sus primas, estas los rechazaron y, al final, acabaron degollándolos la noche de su boda, excepto Hipermnestra, que perdonó a su primo-marido.

Los romanos se apoderaron de la mitología griega y, unas veces con cambio de nombres y otras sin cambio alguno, escribieron obras basadas en las vertiginosas aventuras de sus dioses. Así

Ilustración que recrea la procesión del «papa de los locos», uno de los pasajes de *Nuestra Señora de París*, de Víctor Hugo, en la edición de Perrotin Garnier Frères, de 1844

país; la incorporación del paisaje y de los ambientes, relacionados con los estados de ánimo del autor; o la oposición a toda norma, mezclando géneros o rompiendo reglas.

Muchos de estos tópicos los podemos ver recogidos en *Nuestra Señora de París*, escrita por Victor Hugo (1802-1895) en 1831. Se trata de una novela compuesta de once libros en la que se narra la historia de Esmeralda, una joven gitana, y Quasimodo, un jorobado que vive escondido en un campanario, en el París del siglo xv. No se detiene en hechos históricos destacados, sino más bien en los pintoresco de los ambientes, desde la fiesta callejera de elección del papa de los locos —fiesta sacrílega medieval que los clérigos, diáconos y sacerdotes celebraban en algunas iglesias— hasta los castigos y ejecuciones públicas pasando por el recorrido de la Corte de los Milagros, llena de mendigos, delincuentes y prostitutas que milagrosamente recuperaban la vista o la salud que por el día fingían no tener. La catedral de Nuestra Señora (Notre Dame) se erige como personaje esencial de la obra: en ella habita el siniestro archidiácono Claude Frollo, en su campanario se refugia el deforme Quasimodo y ofrece asilo a la gitana Esmeralda. La pasión ilícita del siniestro sacerdote por la joven Esmeralda precipitará los acontecimientos de la trama.

La novela, como decimos, recoge gran parte de los tópicos de la literatura romántica, tales como el amor imposible, la presencia

Retrato de Erasmo de Róterdam
(1523) por Hans Holbein el Joven

gloria y emulación, la amistad y el matrimonio, la investigación y la tarea erudita, la filosofía y la buena educación, la capacidad de admiración, la benevolencia, la gracia y la felicidad humana. Todo tiene en la irracionalidad su fuente y su sustento; el mundo es como una inmensa comedia que todos representamos:

Nada más insensato que una sabiduría a destiempo, ni nada más imprudente que una prudencia fuera de lugar. Obra mal el que no toma las cosas como vienen, el que no baja a andar por la calle, el que no quiere acordarse de aquella sabia norma de los banquetes: o bebes o te vas; o el que pretende que la comedia no sea comedia. Es signo de hombre prudente no querer una sabiduría superior a su condición humana común, estar dispuesto a hacer la vista gorda, y a reírse de sus desaciertos con todos los demás.

La actitud de Erasmo es una defensa de la naturaleza, de la espontaneidad infantil, de la medida humana, y un rechazo a de las normas rígidas y del espíritu puritano y estoico, porque para Erasmo la locura es alegría y soltura, e indispensable para ser feliz; y el hombre únicamente dotado de razón y desprovisto de pasiones es una estatua de piedra, insensible a toda emoción natural, al amor o la clemencia. Solo la locura puede proporcionar alivio a los horrores o inconvenientes de la existencia: errar, equivocarse, ser ignorante, en esto consiste el hombre.

Erika Leonard Mitchell, más conocida por el seudónimo de E. L. James, es una escritora británica famosa por la exitosa trilogía literaria de *Cincuenta sombras de Grey*. La primera de las novelas describe la relación entre una recién graduada de la Universidad, Anastasia Steele, y el joven magnate de negocios Christian Grey. Se destaca por sus escenas explícitamente eróticas y la presentación de prácticas sexuales relacionadas con el sadomasoquismo.

editorial del género en estas tierras es la escritora asturiana Corín Tellado (1927-2009), quien, gracias a la increíble cifra de cuatro mil títulos publicados —algunos de ellos llevados a la radio, a la televisión y al cine— y a sus más de cuatrocientos millones de ejemplares vendidos, es la autora española más leída de todos los tiempos, solo detrás de Cervantes.

Muy relacionada con la literatura romántica se encuentra la literatura *soft porno* —porno suave—, una literatura erótica hoy muy popular gracias, en buena parte, al éxito de la trilogía encabezada por *Cincuenta sombras de Grey* (2011), de la escritora E. L. James (1963) que, con más de treinta millones de ejemplares vendidos solo en el mercado anglosajón, se ha convertido en la segunda novela británica más vendida de todos los tiempos, después de las protagonizadas por Harry Potter.

La obra de James narra el encuentro entre el atractivo y experimentado multimillonario Christian Grey con la virginal estudiante universitaria Anastasia Steele. Entre ellos se entabla una turbulenta relación gobernada por el sexo y las prácticas sadomasoquistas. A su alrededor circulan bellos e inteligentes personajes de clase media alta, que habitan o caminan en escenarios tan elegantes como sofisticados.

VIII

BUEN AMBIENTE (CIUDADES Y AMBIENTES LITERARIOS)

71

¿A QUÉ LLAMAMOS NOVELA GÓTICA?

Novela gótica es el nombre con el que se reconoce una serie de novelas pertenecientes al tipo de relatos de misterio y de terror, cuya intriga se desarrolla en un viejo castillo gótico donde suceden acontecimientos extraños e inquietantes. Elementos esenciales de estas novelas son: la situación angustiosa del protagonista, el amor y una atmósfera de misterio, potenciada por la intervención de seres fantásticos o espeluznantes que provocan la ansiedad y el terror.

El descubrimiento de ese misterio y del horror como liberadores de escondidos sentimientos, entusiasmó a un nutrido grupo de escritores que hicieron de lo inexplicable, lo irracional y lo monstruoso, la excepción en una época en la que predominaba la razón. En la aparición de esta novela de misterio desempeñó un papel fundamental la progresiva toma de conciencia del pasado histórico. En concreto, la denominación de novela gótica se debe al interés de estos autores por tal período, del que hicieron frecuentemente marco de sus historias; dominado el ambiente por ese remoto y diluido exotismo, en él se insertaba

Mary Shelley es conocida por su novela *Frankenstein*, la cual sigue siendo ampliamente leída y ha inspirado varias adaptaciones en cine y teatro

lluvioso. El grupo decide contarse historias de fantasmas para pasar el tiempo y Byron propuso a los allí presentes escribir cada uno de ellos «un relato de espectros o sobrenatural». Se estableció como requisito que la historia fuera lo más terrorífica posible. De acuerdo con esa condición, Shelley utilizó los recuerdos de un sueño que tuvo uno de esos días y los convirtió en la conocida novela *Frankenstein o el moderno Prometeo*. De acuerdo con los preceptos del género de la novela gótica, esta obra se ha convertido en la primera novela de ciencia ficción. Así, la noche del 15 de junio de 1816 nace en Villa Diodati, *Frankenstein*, con quien Mary gana la apuesta.

Con la novela de Shelley nace el mito de Frankenstein, la historia de esa demoníaca construcción humana que encarna el mito del monstruo de la razón, a la vez que representa la soberbia y la temeridad de arrebatarse a Dios la facultad de crear vida. Frente a esa rebeldía contra el Creador, el ser formado con partes de distintos cadáveres, pero vive una vida desgraciada, lo que supone o representa la otra cara de la moneda de una ambición o prerrogativa que no le corresponde al ser humano. Por eso, *Frankenstein* es más que una historia de terror. Muestra la relación

El condado de Yoknapatawpha, situado al norte del estado de Mississippi, es el lugar donde se desarrollan la mayoría de las novelas y cuentos de William Faulkner, y está inspirado en el hogar natal del escritor, el condado de Lafayette, Mississippi. Su ubicación queda definida en el mapa del autor que muestra la ilustración.

deberá «girar en la segunda estrella a la derecha, volando hasta el amanecer».

William Faulkner creó el territorio imaginario de Yoknapatawpha, donde suceden sus principales novelas. En concreto, el nombre alude al condado de Yoknapatawpha. Se encuentra flanqueado al norte por el río Tallahatchie y al sur por el Yoknapatawpha, ambos verdaderos. Se corresponde más o menos con el condado de Lafayette, existente en la realidad. Su capital, Jefferson, es igualmente ficticia. El condado abarca unos seis mil doscientos kilómetros cuadrados, de los cuales la mitad de ellos se encuentran cubiertos por bosques de pinos.

Gabriel García Márquez creó *Macondo*, una de las ciudades imaginarias más importantes de la literatura universal, en su célebre novela *Cien años de soledad* (1967). Según su autor, Macondo fue fundada por José Arcadio Buendía y otros miembros de su expedición. La mítica ciudad se construyó a orillas de un río

La célebre Troya es una antigua ciudad de la península de Anatolia, en la parte asiática de Turquía, situada en el emplazamiento hoy conocido como la colina de Hisarlik. La Troya histórica estuvo habitada desde principios del tercer milenio a. C. En la imagen, muros de la ciudad.

que un comerciante alemán enriquecido, llamado Heinrich Schliemann (1822-1890), se empeñó en buscar Troya por iniciativa propia. Excavó la colina de Hisarlik, en la costa turca, un promontorio desde el que se domina la boca del estrecho de los Dardanelos, el lugar ideal para instalar un fielato y cobrar derecho de paso, porque en aquel punto ha discurrido y discurre un intenso comercio desde el principio de los tiempos.

Aquel visionario de Schliemann —continúa contando Eslava Galán— desmontó aquel pedregal y encontró Troya, pero lo que en realidad encontró fueron nueve Troyas, es decir, nueve ciudades superpuestas que se habían sucedido, cada una edificada sobre las ruinas de la anterior, en un período que abarca desde el 2500 a. C. al 400 a. C. Desde aquella privilegiada posición se dominan los accesos al mar Negro. En aquel punto del estrecho de los Dardanelos se producen violentas corrientes desde el mar de Mármara hasta el Egeo. Además, en verano sopla viento

Son muchas las novela de la selva, como lo demuestran los títulos que aparecen en la imagen: *Las tres mitades de Ino Moxo* (1981) de César Calvo Soriano; *De Lima la ilusión* (1994) de Walter Meza Valera; *Oro Verde* (1995) de Magín barcia Boria; *Río Putumayo* y *La guerra del sargento Ballesteros* (2006) de Jaime Vásquez Izquierdo; *Hostal Amor* (2006) de Cayo Vásquez Pinedo; *El árbol de Sodoma* (2007) de Jorge Najjar; *El indomable Curaca* (2009) de Julio Oliveira; *Los mil ojos de la ayahuasca* (2009) de Welmer Cárdenas; y *La perla del Huallaga* (2011) de Juan Rodríguez Pérez.

Lucio V. Nasilla (1831-1913) y Vicente Fidel López (1815-1903) se adscribieron al realismo del español Leopoldo Alas *Clarín*, con crónicas costumbristas. La novela de la selva también tomó rasgos de ambos estilos, apreciables en *La vorágine*, ya referida, en *Doña Bárbara* (1929), y *Canaíma* (1935), ambas del venezolano Rómulo Gallegos (1884-1969). Estas obras cuentan con el magnífico antecedente del uruguayo Horacio Quiroga y sus *Cuentos de la selva*. Este libro surgió tras el viaje que Quiroga realizó a la selva de Misiones con el poeta Leopoldo Lugones, hecho que fue decisivo en su vida y, evidentemente en su obra: allí se instaló con su familia, en una precaria cabaña y en contacto con la naturaleza más salvaje.

Hay que advertir que la selva que aparece en las novelas de la selva, más que un lugar real parece un espacio fantástico, imaginado en una biblioteca, concebido literariamente para saciar el hambre de unos lectores ansiosos de personajes demenciales, de episodios macabros y escenas de degradación humana. Según la crítica, los fragmentos dedicados a tratar el problema del caucho

Vista de la Ronda de la Ciudad Vieja de Praga, con la iglesia Týn (hacia 1910).

Bernard Shaw (1856-1950), Samuel Beckett, y un cuarto, Seamus Heaney (1939-2013), que aunque no nació en Dublín, pasó parte de su vida allí. No obstante, los irlandeses que más huella han dejado en la literatura universal han sido James Joyce y Oscar Wilde. En esta ciudad se pueden seguir los pasos de Leopold Bloom, protagonista del *Ulises* de Joyce, que están señalados por pequeñas placas. Allí existen también lugares como el *Brazen Head*, un pub de 1198, el más antiguo del país, que frecuentaban Joyce y Jonathan Swift, autor de *Los viajes de Gulliver*.

Hablar de Praga es hablar de Kafka. La ciudad, que forma parte también de las Ciudades Literarias de la UNESCO, tiene varios itinerarios kafkianos que siguen los pasos en el día a día del autor de *La metamorfosis*: la casa donde nació, los cafés *Louvre* y *Salvia* de los que era un asiduo, la casa donde residió brevemente en el Callejón de Oro o su tumba. Otros escritores se inspiraron en la ciudad, como Milan Kundera (1929), en donde ambientó *La insostenible levedad del ser* (1984) situada en los años anteriores y posteriores a la Primavera de Praga; y Jan Neruda (1834-1891), poeta praguense de quien tomó Pablo Neruda el

IX

VIVIR DE LA LITERATURA (LOS AUTORES)

81

¿QUÉ APORTAN LOS AUTORES DE LA LITERATURA GRIEGA ANTIGUA A LA CULTURA EUROPEA DE LOS SIGLOS POSTERIORES?

Es indudable la importancia de la influencia del pensamiento y la literatura griega antigua sobre todos los ámbitos de la cultura europea de los siglos posteriores. Tanto los poemas homéricos, la *Iliada* y la *Odisea*, como las obras de filósofos, historiadores y dramaturgos, fueron la base del desarrollo intelectual de Occidente. Fue en Grecia donde se creó una estética, aún hoy vigente, que establecía un equilibrio entre la imaginación y el razonamiento.

Esta proyección de las letras y el pensamiento griegos hacia el futuro, de la que queremos hablar, comenzó con Homero, poeta al que se le considera el iniciador de la literatura occidental y que ha intrigado a cientos de investigadores, los cuales se preguntan quién fue este escritor: si fue el único autor o solo uno de los autores de los poemas antes citados. Y eso se debe a que su biografía y su personalidad fue un enigma, pues no incluyó en su obra datos que den pistas sobre ellas. La leyenda afirma que era ciego y que

Las *Sinsombrero* fueron escritoras e intelectuales muy próximas a la Generación del 27. En la foto, partiendo de la fila de arriba y de izquierda a derecha: Marga Gil Roësset, Rosa Chacel, Josefina de la Torre, Ernestina de Champourcín, María Zambrano, Concha Méndez, María Teresa León y Maruja Mallo.

Santos (1911-2013); y las escritoras —en sus distintas versiones de filósofas, poetas o narradoras— Margarita Gil Roësset (1908-1932) —también escultora e ilustradora—, María Zambrano (1904-1991), María Teresa León (1903-1988), Josefina de la Torre (1907-2002), Rosa Chacel (1898-1994), Ernestina de Champourcín (1905-1999) y Concha Méndez (1898-1996).

Llevar sombrero en la época que nos ocupa era un signo de jerarquía social. Los ciudadanos de alta alcurnia debían aparecer en público con la cabeza cubierta. En el caso de los hombres, estos podían descubrirse en sitios cerrados mientras que la mujer, no. Distintas opiniones y polémicas surgidas en aquellos años nos hacen comprender que, a pesar de ser un complemento indispensable, no dejaba de convertirse en una prenda incómoda.

El movimiento *sinsombrerista* se inicia en 1930, aunque la anécdota narrada por Maruja Mallo, podría realizarse, según opinión de Tània Balló, tal y como señala en su libro *Las Sinsombrero. Sin ellas, la historia no está completa*, entre 1923 y 1925. Este hecho se produjo cuando la mencionada Maruja Mallo, junto con Lorca, Dalí y Margarita Manso se quitaron el sombrero en medio de la Puerta del Sol, algo que se convirtió en un acto provocativo, ante una sociedad retrógrada, sin que ellos fueran conscientes de la trascendencia de la travesura. A partir de entonces,

Camoens (izquierda) y Cervantes (derecha) representan la cima de las literaturas portuguesa y española, respectivamente

simplemente como un libro humorístico que se burlaba de los libros de caballerías. En el siglo XVIII se le considera ya como obra clásica y como modelo de lenguaje. Con el Romanticismo, al igual que con la obra de su colega portugués, aumentó aún la fama internacional del libro. El caballero manchego se convirtió en el símbolo del hombre que lucha por su verdad contra el mundo. Desde entonces, las interpretaciones del *Quijote* se suceden: filósofos, historiadores de las ideas, críticos y políticos intentan desentrañar sus complejos mensajes. Don Quijote, guiado por el idealismo, lucha por el amor, la justicia y la libertad. Por su parte, Sancho, contrapartida de su señor, y cuyas extravagancias no entiende representa todo lo contrario. Es rudo, glotón y rústico y se encuentra apegado al sentido común y lo práctico. No obstante, el escudero será un ejemplo de fidelidad y participará de los impulsos ideales y generosos de su señor, aunque no lo entienda.

Si repasamos las vidas de ambos escritores, también podemos encontrar algunas similitudes. Son muy pocos los datos biográficos del portugués, cuya biografía sigue siendo un enigma a pesar de los esfuerzos de los estudiosos por desvelar muchos de sus interrogantes. Debió de nacer hacia 1524 o 1525 en Lisboa, aunque hay quienes creen que es oriundo de Coímbra, Santarém o Alenquer. Hijo de Simão Vaz, de ascendencia gallega, y de Ana de Sá, tampoco hay certeza sobre su filiación, si bien sí se sabe que procedía de un estrato plebeyo y de una familia más

El cuadro de la imagen, de Manuel Domínguez Sánchez (1840-1906), recrea la muerte de Séneca, con el título: *La muerte de Séneca* o el título completo: *Séneca, después de abrirse las venas, se mete en un baño y sus amigos, poseídos de dolor, juran odio a Nerón que decretó la muerte de su maestro* (Museo del Prado).

el universo entero, regido por el *logos* o razón universal. Se trata, pues, de integrarnos en la armonía de dicho universo y, por tanto, de adecuar nuestra razón a la razón del universo. Séneca, siguiendo los principios de la corriente filosófica que representaba, recibió con estoicismo la noticia de su sentencia cuando un tribuno pretoriano acudió a su casa anunciando la pena de muerte que contra él dictaba el emperador Nerón, antiguo pupilo suyo. Dicha orden vino dada por el susodicho mandatario al acusarlo injustamente de haberse conjurado contra él. Séneca ya había sobrevivido a otras sentencias de muerte: la dictada por Calígula, conocido por la envidia de la popularidad de la que disfrutaba el filósofo; y la sufrida en época del emperador Claudio, esta vez bajo la acusación de yacer con Mesalina, hermana del citado Calígula y esposa de Claudio. En ambos casos, la pena fue conmutada. Esta última vez, no obstante, Séneca, a sabiendas de que ya carecía de amigos que intercedieran por él, decidió cumplir las órdenes transmitidas. En primer lugar, se cortó las venas. Según cuenta Tácito, al no morir así, Séneca ingirió veneno, y como tampoco este acto fue suficiente para acabar con su vida, se introdujo en un baño caliente, ayudado por sus amigos.

X

EL PRODUCTO FINAL (LAS OBRAS)

91

¿CUÁL ES EL LIBRO MÁS DIFUNDIDO DE LA HISTORIA?

El libro más difundido a lo largo de la historia es la Biblia, obra a la que nos hemos referido brevemente con anterioridad, al hablar a la literatura hebrea, de donde procede, y a la que dedicaremos las páginas de esta pregunta.

La Biblia es un conjunto de obras de muy diverso tipo que alcanzan su unidad en torno a la alabanza del dios, llamado Yahvé. Constituye la forma que tiene el pueblo de recordar el poder de Dios, ser supremos sin cuya presencia no pueden entenderse todas las cosas que existen en el mundo. En el ámbito cristiano, la Biblia se compone de dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.

El Antiguo Testamento, escrito durante el primer milenio a. C., se divide a su vez en distintos grupos de libros, según sus características comunes:

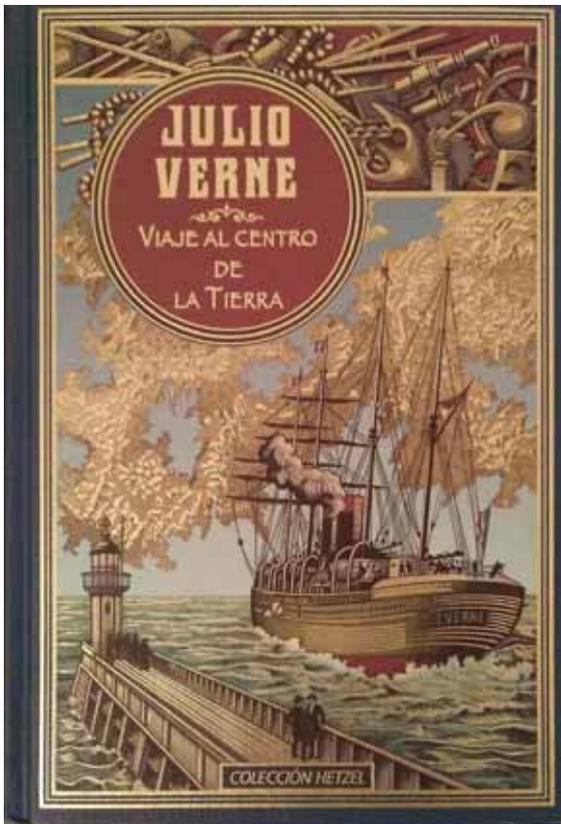
- a) Los libros históricos narran los hechos principales de la historia judía. El Génesis es el primer libro de la Biblia. En él se cuenta el origen del universo y el transcurso

Son muchos los casos en que el cine se sirve de la literatura para buscar entre sus historias. Un ejemplo es la adaptación de *El Gran Gatsby*, de Scott Fitzgerald, llevada a la gran pantalla en 2013.

En cuanto a la novela, este género ha estado inevitablemente unido, durante el siglo xx, al cine. Esa relación ha influido en el modo de narrar, mediante la técnica del montaje cinematográfico, y en la difusión de géneros, como la novela negra. Así, por ejemplo, John Dos Passos se inspira en dicha técnica de montaje, utilizada por el cineasta soviético Einsenstein; y la novela negra se ha convertido en la más cinematográfica del siglo xx. Lo dicho viene confirmado por las numerosas adaptaciones a la gran pantalla que de las novelas se han hecho: *Las uvas de la ira*, de Steinbech (1940); *El Proceso*, de Kafka (1962); *Doctor Zhivago*, de Pasternak (1965); *Muerte en Venecia*, de Mann (1971); o *El Gran Gatsby*, de Scott Fitzgerald (1974 y 2013), entre otras. La ciencia ficción y el nuevo periodismo también ha generado adaptaciones cinematográficas como las de *Fahrenheit 451*, de Ray Bradbury (1966); *2001: una odisea en el espacio*, de Arthur C. Clarke (1968); y *A sangre fría*, de Truman Capote (1967).

Por último, la propia esencia multidisciplinar del teatro del siglo pasado convierte en innumerables las conexiones entre el drama contemporáneo y otras artes. Así, haciendo un rápido repaso por el género, no es posible comprender las propuestas teatrales de vanguardia sin conocer las diferentes manifestaciones artísticas de la época de entreguerras: el *collage* de la pintura cubista, la poesía dadaísta de Tzara, la deformación del cine expresionista, el imaginario del cine surrealista, el cine cómico mudo, etc. El teatro en inglés, especialmente, ha tenido una íntima y fructífera relación con la televisión y el cine, como lo demuestran las versiones de *Un tranvía llamado deseo* (1951) y la de *La*

Julio Verne, un clásico de la literatura juvenil

medio centenar, muchas de las cuales son clásicos universales de la literatura de aventuras: *Viaje al centro de la Tierra* (1864); *De la tierra a la Luna* (1865); *Veinte mil leguas de viaje submarino* (1869); *La isla misteriosa* (1874); *La vuelta al mundo en ochenta días* (1878); etcétera.

Cerramos esta panorámica de la literatura juvenil con el escocés Arthur Conan Doyle, creador de uno de los personajes más conocidos de la literatura universal: el detective Sherlock Holmes. Doyle, publicó novelas históricas, novelas de ciencia ficción y otras narraciones, pero su fama la debe, en especial, a la serie de novelas detectivescas protagonizadas por Holmes. La serie empezó con *Estudio en escarlata* (1887) y se continúa con títulos como *El sabueso de los Baskerville* (1902). La mente fría y científica de Holmes, ayudado por su compañero el doctor Watson, llega a resolver los casos criminales que constituyen la trama de las narraciones. Holmes es un personaje cerebral y flemático, que posee una gran agudeza psicológica y una gran inteligencia, que proviene de su capacidad de observación y establecer hipótesis, aspectos tan apreciados en su época.

Jean D'Alembert (1717-1783), junto con Diderot, fue uno de los inspiradores de la *Enciclopedia*. Escribió diversos artículos sobre matemáticas y literatura, además del *Discurso preliminar*.

acusado de deísmo y encarcelado con motivo de la publicación de sus *Pensamientos filosóficos* (1746), que fueron prohibidos. En *El sueño de D'Alembert* (1749) se anticipó al darwinismo.

Jean Le Rond D'Alembert (1717-1783) fue un destacado matemático, físico, astrónomo y filósofo ilustrado. Hijo ilegítimo, fue abandonado al nacer y criado por el vidriero Alembert. Fue un investigador precoz, director junto con Diderot de la *Enciclopedia*, y autor del *Discurso preliminar* que presentaba la magna obra. Defiende el sensualismo y se opone a las ideas innatas. Destacan sus *Elementos de filosofía* (1759). He aquí un fragmento de su primera obra citada, en donde expresa los objetivos de esta inmensa obra:

[...] esta obra podrá, al menos algún día, hacer las veces de biblioteca para un hombre profano, y en todos los géneros, excepto el suyo, para un sabio profesional; que desarrollará los verdaderos principios de las cosas, que indicará las relaciones; que contribuirá a la certidumbre y al progresos de los conocimientos humanos, y que multiplicando el número de los verdaderos sabios, de los artistas distinguidos y de los aficionados inteligentes, dará a la sociedad nuevas ventajas.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

ANDERSON IMBERT, Enrique. *Teoría y técnica del cuento*. Barcelona: Ariel, 2007.

El objetivo de este libro es el estudio en profundidad del cuento literario, aunque lo que en él se dice también vale para la novela y otros géneros. En este sentido, podría decirse que sirve como una introducción a la literatura.

ANDREU BAQUERO, Ana. *Historias curiosas de la Literatura. Anécdotas y curiosidades literarias*. Barcelona: Ediciones Robinbook, 2012.

Libro de amena lectura, nos descubre anécdotas, comentarios y curiosidades de los escritores de todos los tiempos.

AUDEN, W. H. *El arte de leer*. Barcelona: Debolsillo, 2016.

Libro que recoge varios ensayos literarios, en el que el autor domina el lenguaje y las técnicas literarias, mediante los cuales la obra de autores de todos los tiempos: desde los griegos, místicos protestantes y Shakespeare hasta Allan Poe y D.H. Lawrence, pasando por Lewis Carroll.