

DE LOS MÁRGENES AL *MAIN STREAM*. MUJERES, EXILIOS Y NOVEDADES EN LOS GÉNEROS.

María Ángeles Naval (Universidad de Zaragoza)

Los estudios sobre el pensamiento literario peninsular están este año de enhorabuena. La editorial Cátedra publica un auténtico manual de más de setecientas páginas sobre *Pensamiento y crítica literaria en el siglo XX (castellano, catalán, euskera, gallego)*. José María Pozuelo Yvancos redacta la parte del castellano excepto las ideas teatrales, que corren a cargo de Mariángeles Rodríguez Alonso. El pensamiento literario en euskera (Mari Jose Olaziregui y Lurdes Otaegi), en catalán (Pere Ballart y Jordi Julià) y gallego (María do Cebreiro Rábade Villar) siguen una estructura que da cuenta de la sistematización general del volumen: el análisis de los procesos de nacionalización del primer tercio del XX, el exilio republicano y la normalización democrática. La construcción de la literatura nacional desde la Restauración y en el XX es el objeto del estudio preliminar de Joaquín Álvarez Barrientos a la antología de textos de Marcelino Menéndez Pelayo, *Literatura y nación. Preliminares de historia literaria* (Urgoiti Editores)

Francisco Fuster escribe sobre Baroja y documenta los años en París durante la Guerra Civil: *Baroja en París. Guerra Civil y exilio (1936-1940)* (Marcial Pons). Ha continuado en 2019 la serie Baroja & yo de la editorial IPSO, que pone de manifiesto la vigencia del clásico a través de la mirada actual. Este año han escrito su entrega de entre 80 y 96 páginas Francisco Javier González Martín, Javier Goñi, Andrés Trapiello, Juan Pedro

Quiñonero, Eduardo Mendoza y María Bueno Martínez, además de Carmen Caro, sobrina nieta del autor, que ha publicado unas memorias. Por lo que se refiere a Valle-Inclán, Margarita Santos Zas ha prologado la edición en Alianza de las *Comedias Bárbaras*. Manuel Aznar Soler, en *Teatro, historia y política en Martes de Carnaval de Valle-Inclán* (Renacimiento) ofrece la edición de los tres esperpentos precedida de un estudio de trescientas páginas en el que pone al día en bibliografía y novedades histórico-críticas (lo farsesco, los estrenos y representaciones) el que ha sido libro de cabecera para los estudiosos y docentes de la trilogía esperpéntica: *Guía de lectura de Martes de Carnaval* (Anthropos, 1992). Diego Martínez Torrón saca a la luz *Los manuscritos inéditos de El Ruedo Ibérico* (Renacimiento), un nuevo episodio de la compleja *genética* textual del autor de la *Sonatas*. Las notas de Unamuno sobre la revolución y los primeros meses de la Guerra Civil han sido reeditadas, incluyendo el facsímil del manuscrito, por Jean Claude y Colette Rabaté, *De resentimiento trágico de la vida* (Pre-Textos). Sofía González Gómez y Leoncio López Ocón han recogido el dietario de Manuel Machado seriado en los lunes de *El Liberal* (1918): *Día por día de mi calendario* (Renacimiento), con comentarios de libros, teatros, actualidad parlamentaria y variedades. Antonio Machado ha sido objeto de un nuevo ensayo biográfico de Ian Gibson en Espasa, *Los últimos caminos de Antonio Machado. De Collioure a Sevilla*. Jesús Rubio ha dedicado un documentadísimo estudio en Prensas Universitarias de Zaragoza a la constitución de la tradición machadiana: *La herencia de Antonio Machado (1939-1970)*.

80 años después. El campo cultural del exilio

La conmemoración de los ochenta años del comienzo del exilio republicano de 1939 ha provocado que la bibliografía secundaria y las ediciones de autores de la Segunda República y del exilio de posguerra

constituyan un capítulo destacado de la producción filológica del año. Las ediciones de textos y la reconstrucción del campo editorial —revistas, casas editoriales e impresores— han ocupado a los especialistas. Francisco Caudet presenta una edición en Cátedra de *La forja de un rebelde* de Arturo Barea, que reproduce con anotaciones la segunda edición argentina de 1954, la cual, según Caudet, conserva en su peripecia lingüística de trasvases del español al inglés y viceversa los “rastros de la herida abierta que es siempre el exilio”. La edición va precedida de un estudio de 346 páginas más otras veinte de bien seleccionada bibliografía. Con fecha de impresión en diciembre de 2018 se han distribuido en 2019 en la Biblioteca del Exilio editorial Renacimiento varios estudios llamados a ser obras de referencia por su carácter documental y exhaustividad. Forman parte del ambicioso proyecto de Grupo de Estudios del Exilio Literario (GEXEL), dirigido por Manuel Aznar Soler. Olga Glondys es la editora del volumen colectivo sobre *La prensa cultural de los exiliados republicanos: un censo pormenorizado de las cabeceras impulsadas por los exiliados españoles en Europa y América*. Hace pareja con el volumen que ha escrito Fernando Larraz, *Editores y editoriales del exilio republicano de 1939* sobre Losada, Sudamericana y su propietario y fundador de Edhasa López Llausás, los empresarios Arturo Cuadrado, Luis Seoane, Joaquín Díez Canedo y otros editores y editoriales que se establecieron en Argentina, México, Chile y otras repúblicas americanas. Incluye también un capítulo sobre los editores franceses y europeos del exilio. Un abordaje interpretativo por géneros literarios lo llevan a cabo los siguientes trabajos colectivos: Manuel Aznar Soler (ed.), *La literatura dramática del exilio republicano de 1939*, volumen dedicado a estudiar la obra escrita, estrenada o publicada por dramaturgos en el exilio que ya se habían dado a conocer antes de 1939. Se presta particular atención a los autores menos conocidos. José-Ramón López García (ed.), *La poesía del exilio republicano de 1939* reúne trabajos que se centran en cuestiones de

recepción para proponer una revisión de las categorías y del canon de la poesía de posguerra. Francisca Montiel Rayo (ed.), *Las escrituras del yo* y Mario Martín Gijón (ed.) en los dos volúmenes sobre *El ensayo del exilio republicano* fundamentan el estudio de estas modalidades de escritura que despiertan interés reciente y creciente en el marco del exilio y en general en la literatura del xx.

José Esteban e Isabelo Herreros han reeditado también en Renacimiento *La prensa española durante la Segunda República*, del periodista barcelonés aclimatado en Madrid Arturo Mori, que se publicó en México en 1943 y que constituye una fuente para el estudio de las cabeceras y de los articulistas de la prensa española de los años treinta. En la misma editorial, Juan Herrero-Senés ha recogido los artículos dispersos en diferentes diarios y revistas del que fue colaborador habitual de *La Gaceta Literaria* —y reseñista de *Romancero gitano*, *La voz a ti debida* o de las *Poesías completas* de Alberti de 1934—, Miguel Pérez Ferrero: *Memorándum de golpes de lanza. Artículos de crítica, 1927-1936*.

Vidas y escrituras rescatadas

La recuperación de la escritura ensayística, poética o de ficción así como de la biografía de las escritoras —a la sombra o no de esposos canónicos— es otro de los rasgos sobresalientes de la actividad científica de este año. En lo que se refiere a la etapa de la Edad de Plata, Carmen de Burgos está viendo reeditada su obra en diversas editoriales. Jesús Munárriz ha presentado tres obras publicadas entre 1918 y 1921 por Ana Díaz (*Las tres novelas de Ana Díaz*, Hiperión) atribuyéndolas a Carmen de Burgos, *Colombine*, que utilizaría así un nuevo seudónimo para escribir sobre la prostitución y el adulterio. Se han reeditado además *La mujer fría* (Torremozas) y *Los endemoniados de Jaca* (Renacimiento). Concepción Núñez Rey ha coordinado el catálogo *Carmen de Burgos, Colombine. Hacia*

la modernidad (Junta de Andalucía), con abundantes ilustraciones y artículos de especialistas que escriben sobre la biografía, el compromiso cívico feminista y la escritura narrativa y periodística de la almeriense: María del Pilar Palomo, Carlos Dorado, Leonardo Romero Tobar, Jesús Miranda de Larra, Ioana Zlotescu, Fanny Rubio, Rosa María Calaf, Antonina Rodrigo, Anja Louis y Carmen Servén Díez. María Ángeles Ezama ha editado, de María Teresa León, *El viaje a Rusia de 1934* (Renacimiento), volumen en el que recoge los artículos del viaje al Congreso de Escritores Soviéticos (Moscú, agosto de 1934), que León publicó como cronista en *Heraldo de Madrid*, así como material gráfico y algunos textos dispersos de tema soviético. James Valender ha publicado en la misma editorial una antología de Concha Méndez, *Entre sombras y sueños*, que recoge poemas de toda su trayectoria, desde 1926 hasta 2008.

Mercedes Gómez Blesa, en *Modernas y Vanguardistas. Las mujeres-faro de la Edad de Plata* (Huso), ofrece una necesaria interpretación de conjunto al conectar el pensamiento de las escritoras con la actividad de los intelectuales tanto del 98 como de las vanguardias que confluyeron en la Segunda República. Aporta la conexión entre las artistas y las mujeres dedicadas a la política que escribían para modificar el Código Civil y reformar las condiciones de las mujeres. Suma ambos discursos bajo la etiqueta de “intelectuales”.

Los estudios biográficos van adquiriendo una relevancia que no tuvieron entre los investigadores españoles. Así lo pone de manifiesto el estudio de Jessica Cáliz Montes —emanado de su tesis doctoral en la Universidad de Barcelona— *Ortega y Gasset y la nueva biografía. Vidas españolas e hispanoamericanas del siglo XIX* (Academia del Hispanismo) sobre el proyecto editorial de Espasa-Calpe desarrollado entre 1929 y 1942 e impulsado por José Ortega y Gasset. José Ignacio Pérez Pascual ha

reeditado y ampliado la biografía de *Ramón Menéndez Pidal* (Punto de Vista). Esta biografía supone además un repaso por las instituciones que renovaron la filología española en el primer tercio del siglo XX. Pablo Rojas, en *Tan pronto ayer* (Renacimiento), se ha hecho cargo de la elaboración de unas memorias de Guillermo de Torre, que este pensó escribir tras leer las de Rafael Martínez Nadal pero que no dejó preparadas. Alfonso Alegre Heitzmann, en *Días como aquellos. Granada 1924. Juan Ramón Jiménez y Federico García Lorca* (Fundación José Manuel Lara), reconstruye las relaciones entre la familia Lorca, Juan Ramón y Zenobia tras la Guerra Civil, relaciones cimentadas en la estancia en Granada del matrimonio durante el verano de 1924 que da título al libro. Comparece Manuel de Falla como un personaje central de aquella Granada y aquellas amistades.

El núcleo de la generación del 27 sigue registrando entradas académicas como el libro de Mónica Hurtado Hernández *Los cristobitas de Lorca. Tradición y vanguardia en los “puntales del teatro”* (Academia del Hispanismo). Estudia *El maleficio de la mariposa*, las farsas, *Los Títeres de Cachiporra* y el proyecto *Lola la comedianta*. Inserta estas obras en la tradición y estética vanguardista de los “títeres de guante” siguiendo el camino marcado por Jesús Rubio para Valle-Inclán y poniéndolo en contacto con la estética del teatro y el ballet de Vanguardia, tan presente en la Residencia de estudiantes. James Valender ha vuelto a poner en circulación los *Estudios sobre poesía española contemporánea* (1957) de Luis Cernuda (Renacimiento), que solo estaban disponibles en la edición de las *Obras Completas*. La recuperación del patrimonio de revistas literarias y artísticas continúa con el facsímil de *Tableros. Revista Internacional de Arte, Literatura y Crítica* (1921-1922), preparada y prologada por José María Barrera López (Renacimiento).

La posguerra vaciada

El hecho histórico del exilio y la diáspora de los escritores de los años veinte y treinta plantea problemas metodológicos sobre estudio conjunto de la literatura de posguerra en la línea en que vienen señalando desde hace algunos años Carlos Blanco Aguinaga y Francisco Caudet. En cualquier caso, aquellos que participaron del ambiente cultural de la segunda república y no se exiliaron tienen también un encaje difícil en la Historia de la Literatura. Son objeto de atención y búsqueda de adecuado habitáculo casos bien diferentes como el de Carmen Conde —que ha visto reeditadas sus *Cartas a Katherine Mansfield* en *La Bella Varsovia*— o el del humorista Antonio de Lara de Gavilondo, “Tono”, al que Gema Fernández-Hoya, Santiago Aguilar y Felipe Cabrerizo dedican un abultado estudio que supone un repaso por el panorama dramático, cinematográfico y de la prensa humorística y de variedades desde *La Codorniz* (1941-1978) hasta *Semana: Tono. Un humorista de la Vanguardia* (Renacimiento).

El ancho río de la posguerra registra la recuperación de escritores que permanecieron en las lindes por condición de género, adscripción provincial, ideología o rareza estética. Se han reeditado en 2019 obras de Gabriel García Badell, Alberto Gil Novales (Prensas Universitarias de Zaragoza), Concha Alós o Dolores Medio (Edicions Bellaterra). Con motivo de su centenario Juan Eduardo Zúñiga ha visto reeditados los textos recogidos en *Recuerdos de vida* (Galaxia Gutenberg) y las novelas *El coral y las aguas*; *Inútiles totales* (Cátedra). Se observa la apertura de nuevos perfiles temáticos en los autores del canon de posguerra. En el caso de Cela se ha estudiado el tema de la mujer y Adolfo Sotelo Vázquez (ed.) ha destacado los *Aspectos de la obra periodística de Cela* (Universidad de Barcelona).

La narrativa desde 1975: crisis, transiciones, híbridos

Despierta especial interés crítico la novela del periodo democrático y en particular la más reciente del siglo XXI. Epicteto Díaz Navarro, en *Ensayos sobre narrativa española contemporánea (1989-2018)*, singulariza a los siguientes autores: Juan Eduardo Zúñiga, Javier Marías, Álvaro Pombo, Enrique Vila-Matas, Javier García Sánchez, Esther Tusquets, Luis Landero, Luis Mateo Díez, Marta Sanz, Antonio Muñoz Molina y Sara Mesa. Abre la obra la propuesta de interpretación de esta narrativa entre lo que dio de sí el marco teórico de la posmodernidad (Lyotard, Hutcheon) y las nuevas fórmulas más realistas surgidas como consecuencia de la crisis de 2007. La memoria cultural de la Transición aglutina producción narrativa y reflexión crítica abundante. Al volumen *Memoria(s) en Transición. Voces y miradas sobre la Transición española* (coordinado por Dubosquet-Valcárcel en Visor, 2018) se suma *Historia cultural de la Transición. Pensamiento crítico y ficciones en literatura, cine y televisión* (coordinado por Carmen Peña en La Catarata) y los que proceden del ámbito francés y mantienen sintonía ideológica con lo que fue el proyecto político 15M: Anne-Laure Bonvalot, *Fictions politiques. Esthétiques de l'engagement littéraire dans l'Espagne contemporaine* (Garnier) y el coordinado por Anne-Laure Bonvalot, Anne-Laure Rebreyend y Philippe Roussin, *Escribir la democracia. Literatura y transiciones democráticas* (Casa de Velázquez). El impacto de la crisis económica de comienzos del siglo XXI ha afectado tanto a la revisión de los relatos del pasado como a la aparición de una literatura crítica sobre la precarización general y de los jóvenes en particular. Christian Claesson coordina el colectivo *Narrativas precarias. Crisis y subjetividad en la cultura española actual* en la colección que dirige David Becerra para la editorial Hoja de Lata. Escriben entre otros Cristina Somolinos, Vicente Luis Mora, Jaume Peris, Amador Fernández-Savater o Carolina León Vegas.

Además de la expansión casi omnímoda del género negro que ya constituye un signo de nuestros tiempos, este año 2019 registra en títulos, premios y antologías el ascenso de los géneros no miméticos y en particular de fantasía terrorífica, donde destacan las autoras: Teresa López-Pellisa y Ricardo Ruiz Garzón, *Insólitas. Narradoras de lo fantástico en Latinoamérica y España* (Páginas de Espuma). Natalia Álvarez Méndez y Ana Abello Verano editan una panorámica sobre literatura fantástica (gótica, distópica etc.) en *Realidades Fracturadas. Estéticas de lo insólito en lengua española (1980-2018)* (Visor). Entre los españoles se estudian a Leopoldo María Panero, Cristina Fernández Cubas, Juan Carlos Planells, Patricia Esteban Erlés y Julio Llamazares. Patricia García, Teresa López-Pellisa y Raquel Velázquez han coordinado *Expresiones del horror en la ficción hispánica* (Aluvi3n). En la parte española contemporánea se presta atención de nuevo a Cristina Fernández Cubas y a la producci3n dramática de la compa1a Los Hijos de Mary Shelley, *El hogar del monstruo*.

Entre las especificidades narrativas la autoficci3n —término cada vez más aceptado para hacer referencia a textos novelescos cuyo protagonismo recae en un personaje que guarda estrecha relaci3n con el titular de los derechos de explotaci3n de la obra— despierta un creciente interés de la crítica tras los trabajos de Manuel Alberca y Ana Casas. Este 2019 Vicente Luis Mora ha sido premiado por el ensayo *La huida de la imaginaci3n* (Pre-Textos), en el que ironiza sobre la incapacidad de inventar historias y sobre el oportunismo mercantil que nota en los límites de una literatura de exhibici3n del yo (“autoficciones y corto y (p)ego”), que Mora no duda en comparar con el *showing* televisivo de las vidas de famosos y famosillos. *Historia y ficci3n* es el lema con el que el historiador Justo Serna recoge sus *Conversaciones con Javier Cercas* (Punto de Vista), un autor de ficciones que ha rondado la reconstrucci3n de su memoria familiar, el ensayo-ficci3n o la novela de investigaci3n casi detectivesca sobre acontecimientos

históricos como el 23F, las figuras de El Vaquilla y Enric Marco o, más lejano en el tiempo, Rafael Sánchez Mazas.

Otro tipo de hibridez narrativa es el que propicia la literatura en Internet. Ana Calvo Revilla reúne en *Epifanías de la brevedad. Microformas literarias y artísticas en la red* (Visor) a autoras habituales de los estudios sobre el microrrelato, como Irene Andrés-Suárez, que comparten páginas con estudiosas de la literatura y las nuevas tecnologías, como Teresa Gómez Trueba, para explorar nuevas formas de narratividad breve intermedial motivadas por las series, los *twits* o por la “estructura intencional de la red” (Karim Gherab). En el ámbito de la literatura más vendida, Alexis Grohmann ha dedicado un extenso estudio a la producción de Arturo Pérez Reverte entre 1986 y 2006, publicado al amparo de la cátedra que lleva el nombre del periodista y novelista en la Universidad de Murcia.

El giro feminista

Tan destacable como el exilio ha sido en la producción de 2019 la *patrimonialización* —recuperación, edición— de la escritura de las mujeres, su relectura y el avance en la construcción de una tradición literaria que acoja como parte del cauce general de la literatura la escritura de las mujeres y sus temas. En este marco se insertan algunos libros colectivos en los que escriben con este fin las narradoras más actuales: Marta Sanz (ed.), *Tsunami* (Sexto Piso), e Isabelle Touton (ed.), *Intrusas* (IFC, Letra Última). La Universidad de Cádiz inaugura su colección Letra Pequeña con un libro de Jaime Siles, *Cinco escritoras, cinco escrituras*, dedicado a la escritura memorialística de María Teresa León, las relaciones entre sistema filosófico y estilo en María Zambrano, así como aspectos de la escritura poética de Ernestina de Champourcín, Carmen Conde y Clara Janés.

Es particularmente sensible el giro feminista en el campo de la poesía. La colección Tigres de Papel sigue reeditando libros clásicos de la tradición femenina del XX: *Los devaneos de Erato* de Ana Rossetti y *Mnemosine* de Dionisia García. Noni Benegas, que vio el año pasado reeditado el prólogo de su antología de mujeres *Ellas tienen la palabra*, reúne ahora una serie de artículos y reseñas con el título *Ellas resisten. Mujeres poetas y artistas* (Huerga y Fierro), en el que predominan los textos dedicados a la poesía española desde Concha Lagos a Aurora Luque o María Eloy García. Jaime D. Parra publica con el título *Poéticas del origen. Génesis y permanencia de la poesía de mujeres* (Huerga y Fierro) un estudio y antología de diferentes autoras, que además seleccionan sus textos para la parte antológica: Olvido García Valdés, Carmen Borja, Neus Aguado, Carlota Caulfield, Concha García, Rosa Lentini, Jeannette L. Clariond, Adriana Hoyos, Aurora Luque y Marga Clark. Además, ofrece un amplio capítulo de reflexión sobre el tema que da título al libro desde Safo hasta la actualidad. A las *insólitas* y las *intrusas* que hemos mencionado se suma la generosa nómina de *Insumisas. Poesía crítica de mujeres* (Baile del Sol) de Alberto García-Teresa. Martín Rodríguez Gaona, siempre detector atento de tendencias, ofrece la antología *Decir mi nombre. Muestra de poetas contemporáneas desde el entorno digital* (Milenio) con una selección de poetas a las que pretende nativas digitales y representativas de la nueva difusión y popularidad que aporta la escritura en redes sociales. De lo que no cabe duda es de que esta antología, con nombres como Berta García Faet, Sara Torres o Sandra Santana, da cuenta de que el panorama de la poesía del XXI se está renovando en femenino.