

Hidalgo Calle, Lola. *Elementos populares y existencialistas en la obra del poeta Rafael Montesinos*. Newark: Juan de la Cuesta Hispanic Monographs, 2006.

Lola Hidalgo Calle anuncia su libro *Elementos populares y existencialistas en la obra del poeta Rafael Montesinos* (2006) como el primero dedicado enteramente a la producción poética de Montesinos (1920-2005). Hasta el momento de su publicación, sólo se había tratado su poesía en libros de conjunto, como *Poetas españoles de posguerra* de Manuel Mantero y *Poetas de Sevilla* de Juan de Dios Ruiz Copete. En este estudio, pues, Hidalgo Calle recupera el lugar que ocupa Montesinos en la literatura española del siglo XX como miembro de la generación de poetas y escritores de posguerra de los años cuarenta, que según la autora, constituye un “eslabón vital entre el período de la dictadura franquista y la democracia actual” (16).

Eligiendo un modelo crítico que se define como “eclectico” e “intuitivo” (18), en la línea de los estudios de Andrew Debicki y Manuel Mantero, la autora puede “ajustarse a las necesidades del texto” (19). Si para analizar la primera etapa creadora en la que el poeta parece más preocupado por los aspectos formales de sus composiciones, de fuerte contenido popular, Hidalgo presta más atención a cuestiones de métrica y discurso, en la producción posterior de Montesinos su análisis se centra en el nivel representativo y en el contenido filosófico y existencialista de su poesía. Con todo, la aproximación de Hidalgo Calle es lo bastante flexible como para permitirle repetir un tema o una forma analizada anteriormente conforme lo requieren los poemas estudiados. Respondiendo al carácter “intuitivo” de su investigación, la autora tiene en cuenta no sólo las referencias culturales ya mencionadas, sino todo lo pertinente a la vida de Montesinos que faciliten una mejor comprensión de su obra. En el primer capítulo “El elemento popular (como los poetas de la Generación del 27)”, Lola Hidalgo Calle examina la producción de Montesinos durante los años que van de 1944 a 1948. Lo popular es entendido por Hidalgo Calle como la “poesía anónima, cantares y folklore del pueblo, que no van a ser de moda pasajera, sino perdurables” (26). Destacando aquellos poemas en los

que el elemento popular es más prominente, los libros analizados son *Balada del amor primero* (1944), *Canciones perversas para una niña tonta* (1946), *El libro de las cosas perdidas* (1946) y *Las incredulidades* (1948). A través de una temática y formas populares, el poeta sevillano conseguiría acercarse al pueblo. Formalmente es de destacar una versificación reconocidamente tradicional, mediante la cual la autora se ocupa de conectar al poeta con la Generación del 27 y todo el empuje de la tradición folklórica del siglo XIX, que Montesinos mismo elaboró en su estudio sobre la vida y obra de Bécquer, de 1977: *Bécquer, Biografía e imagen*. La importancia del flamenco es subrayada asimismo por Hidalgo Calle, quien trata en este primer capítulo algunos poemas construidos como soleares, cuestión que podía haberse profundizado aun más. Temáticamente, Montesinos se vale de coplas populares y estribillos, con referencias muy específicas a Sevilla, a sus tradiciones y a su gente. Esto explica la elección de la portada y contratapa del libro, una panorámica de Sevilla vista desde la Giralda. Parte de *Las incredulidades* sirve como transición hacia la siguiente etapa en la obra de Montesinos, de carácter más existencial. La niñez, Sevilla y su primer amor, ejes temáticos de esta primera fase, siguen apareciendo en este último libro pero como la única esperanza del poeta, una vez que ha descubierto el desencanto de la vida.

En el segundo capítulo “Nostalgia y Existencialismo”, Hidalgo vuelve sobre los libros *Las incredulidades* y *Balada del amor primero* y añade *Cuaderno de las últimas nostalgias* (1954), la primera parte de *Pais de la esperanza* (1955) y *El tiempo en nuestros brazos* (1958). La nostalgia une los tres temas principales de los poemas aquí analizados: la infancia, el tiempo pasado y la tierra nativa. La infancia y la tierra nativa son, de hecho, destacados por Manuel Mantero y el mismo Rafael Montesinos como los principales temas en la obra del poeta, al que debe añadirse el del amor, analizado por Hidalgo Calle en su tercer capítulo. Como ya se anunciaba al final del primero, el poeta acude al recuerdo de su infancia pasada en Sevilla y, de este modo, escapa de la realidad que lo rodea. Tras vivir como adolescente la Guerra Civil española, Montesinos se encuentra en una sociedad que intenta recomponerse mientras sufre una fuerte y larga dictadura. La vuelta a la infancia es un tema muy recurrente en la literatura española y, en particular, en la generación del cuarenta. La memoria de la infancia le hace consciente del paso de los años y le surgen dudas existenciales. Basándose en los estudios filosóficos de Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre y Gabriel Marcel, Hidalgo interpreta los poemas compuestos en esta segunda fase, en la que Montesinos parece buscar su propia esencia y encontrar sentido a su preocupación por el tiempo. Este segundo aspecto permite a Hidalgo Calle enlazar al poeta sevillano con otros poetas existenciales españoles del siglo XX, como Unamuno y Machado, citando el estudio de Peñas Bermejo *Poesía Existencialista Española del Siglo XX*. Recupera así el pesimismo que impregna estos poemas y las soluciones que se vislumbran a partir de *Cuadernos de las últimas nostalgia*. El tema del hijo, que

permite asegurarse la inmortalidad, relaciona a Montesinos de nuevo con otros poetas contemporáneos españoles, como Miguel Hernández o José Luis Hidalgo que se investigará con más detenimiento en el último capítulo. Otra forma de vencer al tiempo y la muerte es con su creación poética. Mayor optimismo nos ofrece *El tiempo en nuestros brazos*, donde el poeta sigue recordando su ciudad natal, pero ésta junto a la que ahora lo acompaña en el día a día, su esposa Marisa Calvo. Cubierta, foto de Sevilla desde la Giralda.

La tercera y última parte de *Elementos populares: "Amor, esperanza y existencialismo"* examina el tratamiento del tema del amor según los receptores imaginados: su mujer, sus hijos y sus amigos, tema ya anteriormente estudiado al tratar de *País de la esperanza* y *El tiempo en nuestros brazos*. En varias ocasiones se asocia la mujer a la Virgen en la imaginación de Montesinos, como es común en su entorno sevillano. Marisa es su esperanza, y le sirve de protección y salvación de la muerte. En ella el poeta se proyecta y así se autoconstruye. El amor a sus hijos, Rafael y Ramón, su descendencia, permitirá sobrevivir en el tiempo; pero Montesinos es consciente de la situación del país y del problemático futuro que tiene la generación de sus hijos. La segunda parte de *País de la esperanza* está dedicada a la amistad. La amistad, como el amor, se tiñe de un tono existencial. Los amigos del poeta quedan immortalizados mediante su amistad y la expresión de ésta en sus poemas. Como con la amada, la identificación con el amigo le permite proyectar su existencia hacia la eternidad.

Tal y como su título indica, *Elementos populares y existencialistas en la obra del poeta Rafael Montesinos* conlleva un doble movimiento según Hidalgo Calle; por un lado, de acercamiento del poeta a su sociedad a través de los elementos populares destacados, así como a los críticos y a los lectores. Por otro lado, la insistencia en el componente existencialista de su poesía la dota de cierta universalidad y, sobre todo, la sitúa dentro de una larga tradición literaria. Esto tiene un importante valor social y cultural ya que perfila cierta continuidad en un país que ha sufrido una dolorosa guerra civil y una larga dictadura. De aquí el énfasis otorgado a lo largo de este estudio a los puntos que tienen en común la poesía de Montesinos y la obra de otros autores españoles.

ZAIDA GODOY NAVARRO
The Graduate Center, CUNY

Ofelia Ferrán. *Working through Memory. Writing and Remembrance in Contemporary Spanish Narrative*. Lewisburg: Bucknell University Press, 2007.

Más de una vez hemos oído decir que hay libros que debemos considerar necesarios. Más allá de la concepción utópica que este adjetivo nos puede evocar, la RAE establece su definición como algo "que forzosa o inevitablemente ha

de ser o suceder". Ésta es la característica que más se acerca a la propuesta que nos ofrece Ofelia Ferrán en su libro *Working through Memory. Writing and Remembrance in Contemporary Spanish Narrative*, porque Ferrán se ha propuesto una labor que viene siendo necesaria para la sociedad española desde 1975. Con la muerte de Franco se abrió un proceso de transición a la democracia, proceso en el que los políticos optaron por un mirar hacia adelante y hacia Europa como ya reconociera Ortega y Gasset casi un siglo antes. Se optó por esconder los fantasmas del pasado, pero se escondió también la verdad de aquellos que estuvieron silenciados durante casi cuarenta años. Las pequeñas historias cotidianas continuaron perdidas mientras la Historia con mayúsculas, la historia que escriben los vencedores en cualquier contienda, seguía siendo la que poblaba los libros de texto, las enciclopedias y la verdad oficial de lo acaecido en nuestro país.

La labor de Ofelia Ferrán en este estudio ha sido la de desenterrar, como físicamente lo ha estado haciendo en los últimos años la Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica, los textos de aquéllos que narran estas historias silenciadas. El método propuesto no se basa simplemente en sacar a la luz unos libros y otorgarles el favor de un justo reconocimiento, sino que es algo más profundo: se trata de reivindicar un pasado, unas vidas que fueron frustradas y las consecuencias que de ello se derivaron. Ferrán propone el método terapéutico que acuñó Freud para que sus pacientes resolvieran traumas pendientes del pasado: trabajar "a través de la memoria", a través de las resistencias que nuestra mente genera hacia las malas experiencias para poder rememorar lo que de facto sucedió, y a través de este proceso reconocernos en nuestro pasado.

Working through Memory estudia este proceso en cinco textos que abarcan desde la época de los cincuenta hasta los textos publicados hace escasos años, cuando ya el proceso democrático estaba completamente asentado en España. Ferrán ha escogido cuidadosamente los textos tratados y, desde un estudio que recoge lo anteriormente expuesto, nos presenta a manera de *collage* una perfecta visión de lo sucedido a los vencidos de la guerra. A través de Jorge Semprún, apresado en los campos de concentración nazis, vemos el dolor de aquellos que no sólo sufrieron la persecución en su país sino también fuera de nuestras fronteras. Monserrat Roig nos recuerda la voz de todos aquellos a los que la muerte encontró en el exilio y la necesidad de narrar unas historias que se van quedando sin voces para ser contadas. Es la misma necesidad que muestra Antonio Muñoz Molina de entender no ya a las generaciones que le precedieron, sino de entenderse a sí mismo a través de la búsqueda de respuestas que sólo los que vivieron antes que él pueden ofrecerle. De la misma manera, Juan Benet revela la angustia que separa el interior de las personas y lo que éstas pueden mostrar al exterior en esos tiempos de modestia obligada y mojigatería ñoña. Recato moral y pasión reprimida, de lo que son también víctimas los personajes de María Teresa León. Ofelia Ferrán teje así los hilos de una historia que se convierte en la Historia de

nuestro país, rescata del pasado a los muertos y les devuelve la voz para aprender a reconocernos de nuevo en sus palabras y en sus hechos.

MALENI ROMERO CÓRDOBA
The Graduate Center, CUNY

V.V.A.A. *A Companion to the Twentieth-Century Spanish Novel*. Woodbridge: Tamesis, 2008.

La ya copiosa serie de monografías de la colección Tamesis acaba de publicar un nuevo volumen dedicado a la novela española del siglo XX. Dentro de la profusión de guías críticas e historias literarias de índole similar, este nuevo ejemplar aporta análisis y propósitos renovadores y exhibe una clara voluntad de adaptación hacia temáticas y aproximaciones teóricas muy difundidas actualmente en el estudio de la literatura española contemporánea en Estados Unidos.

Sin adolecer de la mera compilación azarosa de artículos, la disposición ecléctica de percepciones estéticas y teóricas facilita el acceso a un estudio crítico panorámico valioso. En las seis secciones que componen el libro coexiste una estructura cronológica y temática y entre todos los ensayos se vislumbra también una imbricación de perspectiva gradual, desde la aproximación histórica más genérica de Gonzalo Navajas en el primer artículo a los estudios de materias muy específicas, como las implicaciones de sesgo político en la novela policíaca durante el franquismo que aborda José F. Colmeiro o la novela de la *Generación X* de H. Rosi Song.

Se pretende, por tanto, consolidar un marco temporal de la ficción narrativa en los artículos de la primera sección titulada *Continuing Traditions and Changing Styles* y, tras ello, acometer análisis de la novela desde perspectivas muy divulgadas en la actualidad: la memoria histórica, la ciudad como espacio literario o la novela y los estudios de género. Hay no obstante rasgos que se reiteran en casi todos los artículos que componen el volumen, especialmente conceder cierta prioridad al momento más actual de la novela española y la naturaleza introductoria e integral de los análisis que presentan, por ello se incluye una selección bibliográfica como lectura complementaria al final de cada artículo.

La variedad de perspectivas predispone también a aproximaciones interdisciplinarias, como el estudio dedicado a la narrativa y el cine de Cristina Martínez Carazo o el análisis de la novela desde la situación del nuevo mercado editorial, materia abordada prácticamente en todos los artículos de la sección *New Voices, New Perspectives, New Modes*. Esta multiplicidad de ópticas desde las que se acomete la novela española contemporánea es sin duda el aspecto más sugerente e innovador del volumen, articulado para revelar de forma adecuada “a coherent vision of the diversity and richness of the modern Spanish novel”, como se transmite

en el prólogo del libro, sin ambicionar una taxonomía de la novela del siglo XX exhaustiva y demasiado rigurosa que pervertiría el verdadero propósito de la obra: un panorama de la narrativa del siglo XX desde una síntesis de las aproximaciones teóricas más cultivadas en la actualidad y orientado al estudiante de literatura Hispánica o de disciplinas afines.

El afán por reproducir la complejidad y la riqueza de la novela española del siglo XX se exhibe de forma nítida en la última sección que compone el volumen, *Purilingual Spain*. En ella se incluyen tres artículos dedicados a la narrativa contemporánea escrita respectivamente en catalán, gallego y eusquera. Josep Miquel Sobrer elabora una mirada panorámica de la novela catalana, desde la narrativa del *noucentisme* de Eugeni d'Ors y Carles Soldevila, hasta las obras más recientes de escritores actuales como Quim Monzó, Jaime Cabré o Carme Riera. Tanto el ensayo de Kathleen N. March sobre la novela gallega como el de Mari Jose Olazregi dedicado a la narrativa en eusquera, hacen más énfasis en el obvio vínculo entre la evolución de estas literaturas y el reflejo de identidades nacionales y culturales, sin omitir por ello las semblanzas imprescindibles de algunos de los más conspicuos narradores, como Castelao, Cunqueiro, Queizán o Rivas en las letras gallegas, o Agirre, Saizarbitoria, Atxaga o Lertxundi en la narrativa escrita en eusquera.

La naturaleza de la mayoría de los artículos incluidos en el volumen parece corresponder y adaptarse a la oferta académica de muchos de los cursos que presentan la mayoría de universidades norteamericanas en la enseñanza de la literatura contemporánea Hispánica. Sin duda, el vínculo entre la literatura y el cine es una de las alternativas donde más se ha ahondado en los últimos años. Martínez Carazo identifica algunas constantes que siempre han estado presentes en la relación entre la novela y el cine en España: la coyuntura política e ideológica, la dependencia del mercado y del éxito comercial, los subsidios gubernamentales o la notoria secuela de ventas que un éxito cinematográfico siempre suscita sobre la novela implicada. La selección de algunas novelas como itinerario histórico de una ciudad ha sido también una aproximación teórica que ha gozado recientemente de especial predilección. Randolph D. Pope y Marta E. Altisent dedican sendos estudios a Madrid y Barcelona a través de algunos de sus novelistas más relevantes, Baroja, Cela o Martín Santos en Madrid, o los casos de Josep Pla, Mercé Rodoreda o Eduardo Mendoza, entre otros muchos, en Barcelona.

Esta división estructural de la obra permite la convivencia de autores canónicos y tendencias estéticas tradicionales con subgéneros populares de la novela o con las nuevas editoriales que han instaurado un creciente mercado de narrativa gay. De forma sintomática los títulos y las citas de todos los artículos aparecen traducidos al inglés y el volumen incluye también una detallada cronología, el listado de las novelas españolas del siglo XX traducidas al inglés, un índice que

facilita el uso de la obra como herramienta de referencia y, sobre todo, una pormenorizada y prolija bibliografía.

Se trata de un volumen, por tanto, perfectamente actualizado a las aproximaciones teóricas más innovadoras de la novela española, y con una afanosa cohesión estructural que facilita su lectura y que la sitúa como una obra de referencia en el estudio de la novela española del siglo XX.

LUIS VILLAMÍA VIDAL
The Graduate Center, CUNY