

SIGNOS SOBRE LA CENIZA
(Autores y libros en el comienzo de siglo)

JUAN MANUEL GONZÁLEZ

INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT
DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE

Í N D I C E

Escritores somos, por dentro y por fuera13

LA TAREA DE ESCRIBIR

Literatura y política19

La lucha, si es noble, es útil21

El futuro del autor23

LETRAS OCCIDENTALES

Europa, una idea inacabada31

Sagas y leyendas: un viaje por los mitos de Occidente37

Azul olvido.....53

Goethe: fragmentos de una gran confesión55

Jonathan Swift, breviario contra conjuras y necios59

John Polidori, la atracción del abismo61

El viaje romántico: escritores y pintores británicos en la
España del XIX.65

Oscar Wilde, un jugador inquieto y divertido73

Guerra y literatura: una relación peligrosa77

Robert Walser: un paseante, maestro de Kafka81

Günter Grass, la unión de ética y literatura85

George Steiner, compromiso frente a la huida91

Milan Kundera, la interminable añoranza de la patria93

Ismaíl Kadaré, la ironía frente al poder97

Peter Esterházy, cuando la pasión aleja a la muerte99

Balthus y Klossowsky, la liberación de los fantasmas
interiores101

Agatha Christie, secretos de una dama107

Paul Auster: la libertad vista por un perro109

John Berger: cómo escribir desde el vitalismo libertario	111
William Boyd, la fragilidad del orden moderno	115
Doris Lessing, escribir bajo un ideal	117
Michael Ondaatje: un orientalismo de nuevo cuño	119
Gérard de Cortanze, nostalgia de aventuras familiares	123

PÁGINAS DE ESPAÑA

En la senda del Lazarillo	127
El cuento popular, más que una diversión	131
Clarín, un polígrafo libre	133
Gómez de la Serna: hacia el surrealismo, entre la mujer y el paisaje	137
Tórtola Valencia, danza y seducción del orientalismo heterodoxo	143
Escritores españoles en la Gran Guerra: una literatura entre las trincheras	147
Ricardo León, el olvido de un escritor	153
Josep Pla: aproximación pertinente a su mundo	159
Cela, retorno a la tierra natal	161
Delibes, voz de los sin voz	165
Miguel Delibes, obra a obra	167
Antonio Buero Vallejo, un hidalgo de izquierdas en Carabanchel	171
Fernando Arrabal, entre Sade y la lucha contra el tiempo ...	175
José Luis Sampedro, vida y libertad	177
Eduardo Mendoza, dosis de ironía para asumir cierta realidad	179
Luis Goytisolo, cobijo contra lo hostil	181
Vázquez Montalbán, crítica actual en la novela negra	185
Juan Marsé, fidelidad a un rumbo	187
Luis Mateo Díez, la victoria del «hombre tranquilo»	189
Antonio Pereira, amor a la tierra	193

Ana María Matute, energía narrativa y emocional	197
Francisco Umbral, crónica personal de un mundo	199
Josefina R. Aldecoa, dudas íntimas y discreción	203
Luis Racionero, pasión por el conocimiento y la belleza	205
Alvaro Pombo, una utopía personal y necesaria	207
Rosa Regás, esbozo de contradicciones y defensa de la pasión	209
Maruja Torres, contradanza de emoción y reflexión	211
Lucía Graves, alegoría de todos los exilios	213
Antonio Muñoz Molina, novela de novelas contra persecuciones y exilios	215
Lourdes Ortiz: el reverso de la medalla	217
Rosa Montero: victoria del amor sobre la experiencia	219
Paula Izquierdo, a la búsqueda de la identidad	221
Manuel Hidalgo, recuerdos de amor para medir el tiempo	223
Jesús Ferrero, metáfora gótica del hombre imperfecto	225
Antonio Prieto, la realidad intuida	227
Manuel Rivas, trazos de azar y saudade	231
Enrique Vila-Matas: un personal juego de contradicciones	233
Manuel de Lope, olvidos de posguerra	235
Octubre: memoria del sol, entre la lluvia	237
Joaquín Leguina, el necesario ejercicio del recuerdo	239
Dulce Chacón, novela social para conjurar el pasado	241
Manuel Longares, paseo por el barrio de Salamanca	243
José Luis Ferris: Miguel Hernández, del amor al vacío	245
Ángeles Caso, novela contra la violencia y la nada	247
Antonio Gómez Rufo, literatura desde la resistencia	249
Felipe Hernández, intuición del peor futuro	251
Javier García Sánchez, la lucidez del infierno	253
Salvador Compán, un viaje para explicar la realidad	257
Eslava Galán, el dulce placer de la venganza	259
Tomás Val, la imposibilidad del retorno	261

Clara Sánchez, el espejo de una nueva situación	263
Carmen Rigalt, novela de desamor y lejanías	265
Juan Bonilla, cuentos de absurdo y sarcasmo	267
Suso de Toro, destrucción de inocencias y espejismos	269
Alfonso S. Palomares, cruzando allendidades	271
Carlos González Reigosa, más allá de la novela negra	275
Raúl del Pozo: denuncia de la intolerancia, desde el ensueño	279
Luis Magrinyá: del cuento a la novela, una sátira del mundo literario	281
Luisa Castro, reflexión sobre el mal	283
Hipólito G. Navarro, lo subjetivo como valor novelístico	285
Sabas Martín, toda una heredad	287
Francisco Muñoz Guerrero, un soplo de aire fresco	289
Juan Carlos Aguilar, luz entre la arboleda	293
Fernando Marías, sobre la débil frontera interior	297
Ni «X» ni «Z», sólo jóvenes	299
La narrativa española ante el segundo milenio	301

INTERLUDIO POÉTICO

Necesidad de una nueva épica en la poesía española	309
Martín de Riquer: caballero y romanista	317
Rafael Alberti, albor de luna	319
José Bergamín, el demonio como provocación literaria	323
Antonio Colinas, un maestro en la senda de la armonía	325
José Ángel Valente, poesía esencial y del conocimiento	329
Francisco Brines, poesía ética y sosegadamente vital	331
Guillermo Carnero, culturalismo frente a lo cotidiano	333
Poesía clara no quiere decir abierta	335
Antologías poéticas, ¿necesarias o inútiles?	337
Carlos Aganzo, el otro lado de las cosas	341
Andalucía: poetas no menores	347

LETRAS CERCANAS

Vargas Llosa, el arte de descender a los infiernos	359
Augusto Monterroso, un resistente discreto	361
Ernesto Sábato, la reconstrucción de la conciencia	363
Carlos Fuentes, instinto para burlar al tiempo	365
Jorge Edwards: crítica de la política tangible	367
Horacio Vázquez-Rial, una mirada sobre los vínculos del mal	369
Marcos Ricardo Barnatán, ensueños sobre la realidad	371
Carlos Montemayor, México entre la épica y la tragedia	373
Roberto Quesada, sonrisa latinaamericana en Nueva York	375
Edmundo Paz Soldán, los peligros de la ultramodernidad hechos novela	377

VIENTOS DE PORTUGAL

Fernando Pessoa, ni extraño, ni extranjero	381
José Saramago, de pequeños hechos a grandes cuestiones	383
Lobo Antunes, contra la crueldad y la violencia	385
Lidia Jorge, dos novelas para un tiempo de cambios	387
Clarice Lispector, preguntas sobre la vida y la escritura	391
Inés Pedrosa, la adolescencia como valor narrativo	393

OTRAS LITERATURAS

«Nur Babá», la verdadera pasión turca	397
Amin Maalouf, un viaje contra la intolerancia	399
Amos Oz, entre la paz y la guerra	403
Gao Xingjian, un Nobel chino	407

ENCUENTROS AL PASO

José Hierro: «La poesía me sirve para sugerir aquello que no se puede decir»	411
Miguel Delibes: «Estoy con los humillados y ofendidos»	417
Camilo José Cela: «La literatura es un juego entre el sueño y la realidad»	421

José Saramago: «La literatura no necesita cánones»	427
Augusto Roa Bastos: «La literatura se basa en la mentira creativa»	433
Antonio Colinas: «Un poema mueve las conciencias»	437

ESCRITORES SOMOS, POR DENTRO Y POR FUERA

Si como estamos tan mal acostumbrados, echamos una ojeada rápida a este libro rindiendo culto a la cultura superficial, enseguida juzgaremos y diremos: he aquí un libro de semblanzas de literatura viva.

Sin dejar de ser cierto lo que acabo de afirmar, no es suficiente. Dejarlo ahí, en efecto, no nos cura de superficiales y, sobre todo, de ser hirientes, tremendamente injustos para el autor y su texto. Me alegro de no ser un devoto de esta exclusiva religión aérea, que tantos adeptos tiene hoy, dentro y fuera de la literatura, por obra y gracia de la celeridad con que esta civilización tecnológica quiere comerse el mundo, desinstalándolo. No niego que la rapidez esté bien, sólo digo que sin la quietud no es nada y se pierde en el espacio abierto. Por consiguiente, adentrémonos en la obra y descubramos lo que ella contiene. Y del mismo modo que yo acabo de hacerlo ahora, también invito al lector futuro, a ti lector a que hagas lo mismo.

Contiene *Signos sobre la ceniza* una multitud de líneas sobre escritores y poetas, en su inmensa mayoría occidentales o europeos, si bien con algunas notas de especias orientales para no echarlas de menos. Gusto, por lo tanto occidental con unas pizcas de sabores foráneos y lejanos, pero de los que ya no sabemos prescindir, por lo menos yo. Bien sabe el lector que lo digo por afición, convicción y adición. Sea y, en fin, empecemos a transitar por este bosque de los mil senderos. A veces se entrecruzan, mas a la sazón son independientes, lo cual es siempre una ventaja, pues puede uno comenzar sus caminos por donde otros los terminan. Ventajas de los mosaicos literarios.

Piezas sueltas, sin duda, aunque no descompuestas o desligadas. Por eso la huella de libro completo que deja en nosotros, superior a un simple acopio de hojas sueltas. Para entender lo que digo, el lector no tiene más remedio que leer antes que nada el frontispicio de este libro

de Juan Manuel González: “La tarea de escribir”. Ahí sintetiza su significado, ahí podemos recoger las pequeñas piedras de colores para poder andar y desandar las andaduras con seguridad.

Dedicado a la poesía de manera central y a la narrativa más espaciadamente, Juan Manuel González nos ofrece con *Signos sobre la ceniza* la tercera de sus entregas de ensayo breve y crítica literaria hechas libro; antes fueron *La nieve en el espejo* (Premio de Crítica Atlántida de Cataluña) y *El viento entre los juncos* (Premio Internacional de Ensayo Sial).

Juan Manuel nos habla en *Signos sobre la ceniza* de literatura y política, y uno se pregunta si estas dos palabras estarán bien avenidas o por el contrario reñidas. Para el autor son inseparables; y ¿cómo?, cabría preguntarnos si la mayoría de los escritores cuyas semblanzas aquí se nos presentan nunca se dedicaron a tan agitado menester. La respuesta es sencilla, porque Juan Manuel habla no tanto de la pequeña política como de la grande, de la de antaño y, en ocasiones, de hogaño, de la de siempre, de aquella que, en sus orígenes, vino a privilegiar lo público sobre lo privado, lo espectacular sobre lo íntimo, lo escénico sobre lo secreto, la asamblea sobre el hogar... Pues bien, ¿cómo se enlaza todo esto con el quehacer del escritor? Lo adivinamos. El escritor, escribe para sí mismo y para un público, y luego, a medida que va haciendo oficio, para el “suyo”. Es indudable que el escritor lo hace con la sana intención, callada o no, de ver su intimidad publicada, de mostrar la rosa de su vida abierta en todo su esplendor. Y hace alarde de ello. Es curioso cómo el escritor cuando escribe sintiendo sus adentros piensa que esta labor no es nada sin sus afueras, qué duda cabe, y desde el punto que yo contemplo el panorama, la labor del escritor es una tarea política, una exaltación de la asamblea y de la transparencia, el acto teatral de un dejarse ver.

Esta actitud nos lleva enseguida de la mano hacia la controversia entre escritores, porque sólo lo público al encontrarse choca y entra en conflicto de inquietudes, de fuerzas de sentido. Un escritor expresa una cosa y el otro su contraria. Dialéctica, lucha literaria, sal y pimienta para animar los platos débiles o insípidos, gritos en el estadio de una confrontación, claro, incruenta, olímpica o de paz, como le correspon-

dió a Europa inventarla, sobre la arena y entre guerreros, aunque en ocasiones suene el ruido de un pistoletazo.

Hemos llegado entonces a Europa, ese otro hilo conductor destacado; y llegamos asimismo a la figura del Autor, las dos palabras con mayúsculas. Citadas en conjunto, este libro hace brotar lo que, a mi modo de ver, constituye una de sus más valiosas aportaciones, de sus mejores brillos: por un lado tenemos la Europa de la memoria, de sus tradiciones y raíces, de sus culturas, de las que no sabríamos vivir en ausencia; por el otro, tenemos igualmente, a la vez, la Europa del olvido, del olvido que el Autor precisa para ser un auténtico creador, para ser libre de cadenas, sin concesiones últimas a las ataduras de la herencia. En suma: conservador y liberal. Desde un preparado como éste, a la postre conciliador, desde una tierra así abonada, bien trabajada por dentro amén de nutricia y libre por fuera, capaz de permitir al creador ser y existir.

Desde luego, hacer compatibles los contrarios, en su justa medida, es el secreto.

Luis RACIONERO
Madrid, Biblioteca Nacional,
1 de abril de 2002.