

José María Pozuelo Yvancos,
Mariángeles Rodríguez Alonso, Pere Ballart,
Jordi Julià, Mari Jose Olaziregi, Lourdes Otaegi,
María do Cebreiro Rábade Villar

*Pensamiento y crítica literaria
en el siglo XX*

(castellano, catalán, euskera, gallego)

CÁTEDRA

CRÍTICA Y ESTUDIOS LITERARIOS

Índice

PRÓLOGO	15
CAPÍTULO I. Pensamiento y crítica literaria en castellano en el siglo xx, <i>José María Pozuelo Yvancos y Mariángeles Rodríguez Alonso</i>	17
PARTE A, <i>José María Pozuelo Yvancos</i>	19
1. La construcción de una tradición literaria nacional	19
2. El Centro de Estudios Históricos: Menéndez Pidal y su escuela	25
3. El <i>Quijote</i> de Unamuno, Ortega y Azorín	37
4. Azorín y los clásicos	42
5. Primeras Historias de la literatura española	47
6. El pensamiento literario de José Ortega y Gasset	53
7. Filosofía y literatura: Antonio Machado y María Zambrano ...	65
8. La crítica nueva	71
9. La Escuela Española de Estilística	77
10. Administrar la anomalía. Pensamiento y crítica tras la Guerra Civil	87
11. El pensamiento literario de Francisco Ayala	106
12. De la generación del 50 hacia el fin de siglo	109
13. Jaime Gil de Biedma, José Ángel Valente, Juan Benet, Carmen Martín Gaité y Juan Goytisolo	117
14. La crítica y la filología	132
PARTE B. Las ideas teatrales, <i>Mariángeles Rodríguez Alonso</i>	147
Introducción	147
1. 1900-1936. El debate en torno a la crisis teatral: la necesaria transformación del canon naturalista	148
1.1. Palabra o espectáculo y la quiebra de la mimesis ...	151

1.2. El teatro como instrumento de transformación social ...	157
2. 1936-1960. La administración de una anomalía: el debate de los realismos	159
2.1. Los clásicos desde el teatro oficial	160
2.2. La emersión de la otra mirada	161
2.3. La reapertura de la vieja polémica sobre el realismo ...	162
2.4. Los dramaturgos: Alfonso Sartre y Rodríguez Méndez	163
2.5. José María de Quinto, José Monleón o Ricardo Doménech entre los críticos	165
2.6. Los directores: Ricard Salvat y Juan Antonio Hormigón	168
3. 1960-1975. Los años de la ruptura o la neovanguardia teatral: de la palabra al cuerpo	170
3.1. La nueva escritura	171
3.2. Las autopoéticas prologales	173
3.3. La nueva escena	174
3.4. De la figura del director al protagonismo del actor-creador	175
3.5. Bajo la estela de lo colectivo	178
3.6. La autonomía del espacio escénico	179
3.7. El espectador como centro o la utilidad de la semiología para pensar la escena	181
4. 1975-2000. De la estetización del teatro al concepto de lo posdramático	182
4.1. Hacia la institucionalización de la cultura	182
4.2. La despolitización del fenómeno teatral y la investigación de la forma	184
4.3. La democratización de la escena o el regreso de los realismos	186
4.4. La nueva generación	188
4.5. Lo posdramático o una nueva quiebra en el concepto de representación	189
Bibliografía	192

CAPÍTULO II. Crítica y pensamiento literario catalán en el siglo xx, <i>Pere Ballart y Jordi Julià</i>	203
---	-----

Introducción	205
1. El impulso modernizador (1900-1930). Auge y desaceleración de una literatura contemporánea	213
1.1. El último romántico, el primer moderno: Joan Maragall	216
1.2. La forma clásica de Miquel Costa i Llobera	223
1.3. Joan Alcover y la humanización del arte	227

1.4.	La modernidad del Teatre Íntim de Adrià Gual	232
1.5.	El futurismo de Gabriel Alomar	240
1.6.	Manuel de Montoliu entre el idealismo estilístico y el juicio moralista	244
1.7.	El proyecto de cultura de Eugeni d'Ors	249
1.8.	Josep Carner o la tradición como valor de futuro ...	256
1.9.	El libre espíritu crítico de Alexandre Plana	266
1.10.	Josep Maria Capdevila y la literatura como vehículo ideológico	272
1.11.	Por la formación de un nuevo canon: Joaquim Folguera	276
1.12.	Joan Salvat-Papasseit, la militancia insobornable	281
2.	Fractura y pervivencia (1931-1959). Del ideal de la República al desastre del exilio y la clandestinidad	285
2.1.	Carles Riba, del rigor crítico al liderazgo moral	288
2.2.	Jaume Bofill i Ferro o el esplendor de la crítica creativa	297
2.3.	J. V. Foix como investigador de «lo real poético»	303
2.4.	Josep Maria de Sagarra en defensa de un teatro poético y humano	308
2.5.	El primor del estudio estilístico: Marià Manent	313
2.6.	Tomàs Garcés con la medida del buen gusto	320
2.7.	El estatuto de la ficción literaria: Maurici Serrahima ...	323
2.8.	Rafael Tasis, el realismo y la importancia de un público lector	329
2.9.	El comparatismo literario de Ramon Esquerra	332
2.10.	Joan Teixidor, celebrador de la intertextualidad	339
2.11.	El alquimista Josep Palau i Fabre	346
3.	El lento camino a la normalidad (1960-2000). Balance e innovación para reconstruir una cultura	351
3.1.	Joan Triadú o la tenacidad del resistente	353
3.2.	El arte imaginativo y «moral» de Gabriel Ferrater ...	359
3.3.	Joan Fuster y la crítica como forma superior del ensayo	370
3.4.	Una anatomía del acto de leer: Joan Ferraté	380
3.5.	Memoria y conciencia de singularidad en Albert Manent	387
3.6.	Xavier Fàbregas, entre la crítica dialéctica y la historia del teatro	391
3.7.	Dirigir y explicar teatro: Ricard Salvat	398
4.	Conclusiones	403
	Bibliografía	407

CAPÍTULO III. Pensamiento y crítica literaria en euskera en el siglo xx, <i>Mari Jose Olaziregi y Lourdes Otaegi</i>	417
Introducción a la vida literaria en el País Vasco (siglo xx)	419
PARTE I. El renacimiento vasco: <i>pizkundea</i>	425
1. Contextualización histórica de la literatura vasca en el primer tercio del siglo xx	425
2. Pasos hacia la creación de un estándar escrito	428
2.1. Las instituciones de la cultura y la lengua	428
2.2. La creación de una lengua literaria	429
2.3. El purismo	431
2.4. Las dificultades de la definición de un estándar	433
3. La narrativa y la forja de la nación	435
3.1. La narrativa legendarista. Foralismo y la creación del imaginario vasco	435
3.2. La irrupción de un nuevo género literario: la novela	440
4. El género lírico y su canonicidad	449
4.1. Los certámenes literarios	449
4.2. Las cuestiones lingüísticas y los debates literarios ...	453
4.3. Traducciones y ediciones bilingües	457
4.4. Poéticas en litigio	460
4.5. La primera generación de escritoras vascas	463
4.6. Los <i>olerkariak</i> : los poetas	464
PARTE II. Resistencia cultural y exilio	475
1. Introducción histórica	475
2. La infraestructura editorial y la cultura vasca en el exilio: análisis de prólogos, actas y manifiestos	477
2.1. Las revistas y las editoriales	478
2.2. La revista <i>Euzko-Gogoa (Alma Vasca)</i>	479
3. El debate ideológico a través del ensayo literario	482
4. Nacimiento del euskera estándar en la posguerra	492
5. Las ideas literarias en las revistas culturales	494
5.1. Análisis de los debates literarios desarrollados en las revistas literarias	495
5.2. Debates culturales y debates morales	497
5.3. Humanismo cristiano <i>vs.</i> existencialismo	498
6. Historiografía y antologías	499
6.1. La antología <i>Mila Euskal Olerki Eder / Mil bellas poesías vascas</i> de Santi Onaindia (1955-2008). Presupuestos teóricos y recepción	500

7. Poéticas	508
7.1. Un simbolismo más europeo	508
7.2. La poesía social y la censura	511
7.3. Jorge Oteiza y <i>Quosque tandem. Ensayo para la interpretación del alma vasca</i> (1963)	515
PARTE III. Desarrollo del campo literario	524
1. Modernidad literaria (1964-1976): vanguardia y experimentación	524
1.1. Novela moderna en euskera. Debates sobre la modernidad	524
1.2. Vanguardia y manifiestos poéticos	533
1.3. Poesía y vanguardia	534
1.4. Nuevos procesos de canonización: universidad y estudios literarios	540
2. Posmodernidad y globalización literaria (1980-2015)	543
2.1. Autonomización e institucionalización	543
2.2. El debate sobre la autonomía literaria	545
2.3. Historia y crítica: consolidación	548
3. Poéticas narrativas: realismo <i>vs.</i> fantasía	567
3.1. Bernardo Atxaga y Joseba Sarrionandia: la renovación de la narrativa breve en euskera	570
3.2. El retorno de lo real: memoria histórica	574
4. Deconstruyendo el género y la sexualidad	587
Bibliografía	592
CAPÍTULO IV. Crítica y pensamiento literario gallego en el siglo xx, <i>María do Cebreiro Rábade Villar</i>	607
Introducción	609
PARTE I. La modernización del repertorio cultural gallego	615
1. De las Irmandades da Fala al Grupo Nós	615
1.1. La actualización del discurso cultural del celtismo	617
1.2. La creación de un teatro nacional gallego. El pensamiento editorial del Grupo Nós	622
2. Los primeros intentos de institucionalización de la literatura gallega	626
2.1. La Cátedra de Literatura Galaico-Portuguesa en la Universidad Central	629
2.2. La literatura gallega en la Real Academia Española. Rosalía de Castro como campo de batalla	635

2.3.	La institucionalización cultural en la Galicia interior. Del Seminario de Estudios Galegos al Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento	639
3.	La modernidad problemática. De las poéticas novecentistas al fascismo	644
3.1.	Las revistas de literatura y la traducción de poesía. Modelos contrapuestos sobre la poética teatral	648
3.2.	La prevención del Grupo Nós ante el manifiesto <i>Máis alá</i> : discursos de resistencia a las vanguardias internacionales	651
3.3.	Literatura gallega y fascismo	654
PARTE II. El exilio y la gestión de la memoria cultural de la Guerra Civil. La refundación de los estudios literarios gallegos		661
1.	El pensamiento literario de los exilios americanos: medios, dispositivos, estrategias	666
1.1.	El enclave de Nueva York y el exilio académico a los Estados Unidos de América	667
1.2.	La cultura gallega en el Río de la Plata	668
1.3.	Entre Argentina y Cuba: Xosé Neira Vilas	675
1.4.	Celso Emilio Ferreiro y La Hermandad Gallega de Venezuela	676
1.5.	La revista <i>Vieiros</i> y el Padroado da Cultura Galega en México	677
2.	El divorcio transatlántico: estrategias de acción política y cultural en la segunda posguerra	679
2.1.	Orígenes del divorcio transatlántico. El epistolario de Ramón Piñeiro y Castelao	680
2.2.	La reconversión del agrarismo en paisajismo	682
2.3.	Entre el neosaudosismo y el social-realismo. La polémica entre Luís Seoane y Ramón Piñeiro. El ensayo filosófico en lengua gallega durante la censura franquista	684
2.4.	El grupo Brais Pinto y el Consello da Mocidade	688
3.	La refundación de la literatura gallega en la segunda posguerra: editoriales, antologías e historias literarias	691
3.1.	El pensamiento editorial en la Galicia interior: Benito Soto, Monterrey y Castrelos	692
3.2.	La fijación del criterio filológico de caracterización de la literatura gallega: las antologías de poesía	695
3.3.	El predominio del modelo historiográfico en la representación del pensamiento literario gallego	700

4. La dialéctica entre estética y política en el campo cultural gallego	704
PARTE III. El paradigma de la normalización cultural: instauración y crisis	711
1. La persistencia del atlantismo en el discurso interartístico contemporáneo	713
2. La institucionalización de la cultura gallega contemporánea	722
2.1. El <i>mercado cautivo</i> de la producción literaria gallega	723
2.2. El teatro gallego entre la institución y la asamblea. Valle-Inclán en Galicia: una polémica teatral	727
2.3. La institucionalización de los estudios literarios en la universidad gallega	730
2.4. Cultura digital y crisis de medios. El ensayo filosófico en lengua gallega	733
3. Discursos de resistencia y oposición a las políticas culturales hegemónicas	736
3.1. Las ideas literarias del nacionalismo gallego: contra-hegemonía política y hegemonía cultural	737
3.2. Galicia en el conjunto cultural lusófono. El reintegracionismo	741
3.3. Vigencia y pluralidad de la crítica literaria feminista	744
3.4. Condiciones de posibilidad de otro pensamiento literario sobre Galicia	751
Bibliografía	756

Prólogo

El libro que el lector tiene en sus manos se ha planteado con el propósito de cubrir un hueco en la investigación literaria española en dos sentidos. El primero es que por vez primera se pretende presentar, de modo sintético pero suficiente, los hitos del pensamiento y crítica literarios desde la realidad del multilingüismo de nuestra sociedad. En España conviven cuatro lenguas con sus literaturas, lo que implica una pluralidad cultural que debe ser atendida y que entendemos no lo ha sido hasta ahora de modo sistemático en publicaciones científicas, puesto que hay monografías sueltas (como muestra la bibliografía que añadimos a cada sistema literario en cada una de las lenguas), pero se trata de presentar al lector el conjunto de los cuatro de modo que se visualicen tanto las correspondencias como las distancias y especificidades.

El desarrollo del pensamiento y la crítica de cada uno de los cuatro sistemas literarios es abordado por los especialistas que firman cada capítulo. Como cada uno de los cuatro ámbitos plantea diferentes contextualizaciones, a menudo algún problema específico y siempre una bibliografía especializada, el lector los tiene desarrollados monográficamente.

Ha sido importante decidir el ámbito ensayístico que el libro propone en su título y desarrollo. El sintagma «pensamiento y crítica» aspira a crear una zona de correspondencias y discursos que permita no quedarse en la sola teoría literaria. Son varias las monografías que hay sobre la teoría literaria catalana, vasca, gallega o castellana, pero son más escasas las publicaciones que conciben un tránsito entre la actividad de pensamiento con la de la crítica, y ello teniendo

en cuenta que la producción del pensamiento y el desarrollo de las ideas literarias no corresponden únicamente a los ámbitos académicos. Muchas veces, podría decirse que, de modo decisivo, ha dependido de la aportación a ellos de los propios creadores (poetas, novelistas, dramaturgos), tanto en su actividad de desarrollo explícito de unas ideas o pensamiento como en la de una poética implícita. El libro aspira por consiguiente a situarse, y tal cosa verá el lector desarrollada en cada uno de sus capítulos, en un espacio abierto a las ideas y la crítica allá donde hayan surgido, bien sea ensayos literarios escritos por filósofos, libros de crítica de poetas sobre otros poetas, bien narradores, o monografías de profesores universitarios, manifestos estéticos, etc.

Tras el desarrollo del pensamiento y crítica creados en cada uno de los cuatro sistemas literarios se incluye una bibliografía que no pretende ser exhaustiva (lo que habría sido desproporcionado dado que se aborda todo un siglo) y se limita a las fuentes citadas, pero que es lo suficientemente amplia para que el lector se beneficie de una base científica que consideramos sólida.

Los libros compartidos, con siete autores como es el caso, no son nunca fáciles y cada uno de los investigadores es responsable de aquello que firma, pero queremos dejar testimonio de que cada capítulo ha sido escrito después de conversaciones, intercambios de puntos de vista y un espíritu humanista de equipo comprometido con el pensamiento crítico. Ello ha enriquecido notablemente a las profesoras y profesores responsables, provenientes de cuatro universidades distintas (Autónoma de Barcelona, Murcia, Universidad del País Vasco y Santiago de Compostela). Igual riqueza deseamos compartir con los lectores.