

TEMAS Y RASGOS LITERARIOS EN LA OBRA
De Ana María Matute
“FIESTA AL NOROESTE” Y “PARAISO INHABITADO”

OUAHEM Ghalem

(Djilali Liabes University, Sidi-Belabbes)

La historia de la literatura se caracteriza por estar constantemente en renovación y particularmente a partir del siglo XX, donde se han experimentado cambios potentes en la sociedad, la cultura y la visión política.

Todos estamos conformes en que la literatura es un arte y por consiguiente su objeto es producir belleza a través de las palabras y las imágenes.

Buscamos, en la novela *“Fiesta al Noroeste”*, sus lazos con el naturalismo e intentamos explicar el drama desde una perspectiva simbólica y a partir de los procedimientos narrativos que revolucionan la novela en el siglo XX.

a) Los aspectos más relevantes (analizados en el texto):

Si hablamos del aspecto dramático en esta obra, tendremos mucho que decir, ya que la vida misma de la autora está completamente integrada en la historia como si fuera su biografía una auténtica reproducción dramática. En *“Fiesta al Noroeste”* se combina la realidad con la ficción, a todos los niveles; tanto realistas como simbólicos. El tema gira en torno a las pasiones humanas y los conflictos individuales, en los que se destacan lo trágico y lo dramático mediante la imitación de las personas más vulgares; pero no vulgares de cualquier clase, de cualquier fealdad física o moral, sino de aquella única especie que supone lo ridículo.

Algo particular, la autora describe, intelectualmente deformados, los aspectos concretos y risibles de la vida cotidiana. Los personajes son de condición inferior, el desenlace es pesimista, su finalidad es provocar la compasión y la ironía en el espectador. La autora, nos presenta igualmente, el misterio el misterio dramático de contenido

religioso e histórico. Todos los conceptos parecen caber o encontrar su lugar en la obra.

(Pablo Zácara) Vida; pasión y Muerte (el niño), para ilustrar los principios religiosos la moralidad con alegorías del vicio y de la virtud, y un combate incesante entre el bien y el mal. También una sátira o sarcasmo tremendo en cuanto a la referencia a la Biblia.

-Vuelve allá, muchacho-dijo Juan Medinao. Te perdono de todo corazón.

-¿Qué es lo que me perdonas?-dijo Pablo.

-Digo que puedes volver a mi campo, en el mismo puesto que antes. Ya sé que todo lo armaste tú, todo fue culpa tuya. Pero no te guardo rencor, y quiero verte de nuevo en mis campos, igual que antes.

Pablo rió, del mismo modo que lo había hecho aquella vez en la era, hacía ya trece años, cuando le tiró la piedra. ...¹⁶

La autora separa entre lo trágico y lo cómico: Lo cómico sólo viene a acentuar la tragedia, cuando describe por ejemplo a Juan Medinao como una persona raquítica y cabezota que da risas a los niños de la aldea. También combina otros rasgos dramáticos presentando personajes populares y aristocráticos, el drama burgués y romántico (género literario realista, de carácter burgués y centrado en los problemas del hombre contemporáneo -familia, profesión, relaciones sociales.

“En el centro del odio y el hambre se quedó Juan Medinao; heredero, amo de la Artámila baja, con su Dios crucificado y su cabeza demasiado grande que le valía las burlas de los otros chicos. Se quedó allí para siempre, en la tierra exasperada, en el dramatismo de sus árboles, de sus rocas, de sus caminos, buscando el

¹⁶ Ana María Matute “Fiesta al Noroeste” Ed. Destino, Barcelona 1969 p.148

El mismo ambiente se expresa en la obra de Rafael Martín Masot (Granara, 1989), *La prisión de los espejos* en la cual desentraña con espléndida maestría una intriga compleja y al mismo tiempo colmada de sencillez. Compleja por cuanto lo son aquellos afanes inhumanos del poder, la avaricia y el ansia de supremacía. Sencilla porque, en el fondo, todo se resume en el diabólico juego eterno: ser depredador o víctima; vivir o morir.¹⁸

Se detectan estos puntos a través de los argumentos siguientes:

1 -*Simbología de los colores*: Presentan éstos las divergencias humanas y características de la sociedad, es decir, un conjunto de caracteres y hábitos.

2 -*El carnaval* como símbolo y representación dramática.

b) El contexto:

El contexto es el ámbito de referencia del texto. Elementos históricos, sociales, psicológicos y teológicos.

1) *La cultura*: La sociedad española y sus tradiciones y juicios y el carnaval.

En todas sus obras, Ana María Matute, habla de la condición infantil, poniendo de relieve cierta victimización de los niños, hasta pensar que sus historias son para niños.

Pensamos finalmente que los temas tratados alrededor de la niñez no son más que la reproducción de su propia vida infantil y sus angustias en la vida.

*«Nací cuando mis padres ya no se querían», recuerda
Adriana, mucho después de que todo haya sucedido.
Por ello, la niña se crea un paraíso propio, poblado
por amigos imaginarios y una familia de su elección.*

¹⁷ Ana María Matute “*Fiesta al Noroeste*” Ed. Destino, Barcelona 1969 p.90

¹⁸ Rafael Martín Masot, *La prisión de los espejos* (Granada, 1989)

«Uno de mis recuerdos más lejanos se remonta a la noche en que vi correr al Unicornio que vivía enmarcado en la reproducción de un famoso tapiz. Con asombrosa nitidez, le vi echar a correr y desaparecer por un ángulo del marco, para reaparecer enseguida y retomar su lugar; hermoso, blanquísimo y enigmático.»

Esta felicidad a medida se ve perturbada cuando Adriana debe iniciar el periplo escolar y entrar definitivamente en el mundo de los adultos, un entorno que le resulta ajeno cuando no hostil. Sin embargo, siempre queda un refugio bajo las relucientes estrellas escondidas en los cristales de la lámpara del salón.¹⁹

El carnaval en la novela representa el eje alrededor del cual gira la narración bajo un aspecto dramático. Todo esto lleva a la idea de que el tema es tanto dramático como narrativo.

El relato de -Fiesta al Noroeste- empieza con:

"El látigo de Dingo hablaba seco, como un relámpago negro. Estaba lloviendo desde el amanecer, y eran ya cerca de las seis de la tarde, tres días antes del Miércoles de Ceniza"

En la misma página se anuncia otra vez, el carnaval:

"Acababan de asomarse a la comarca de Artámila, en pleno carnaval sobre la tierra indefensa."

No es lo mismo leer un texto dramático que leer una novela, la estructura, la concentración del lenguaje y del sentido son distintos en uno y otro caso, ya que pertenecen, el drama y la novela, a dos géneros bien diferenciados. Por este motivo vemos en "*Fiesta Al Noroeste*" que es conveniente utilizar el mismo método para el comentario de un texto dramático y un texto narrativo, buscando los elementos comunes. En este último, además de estudiar los distintos niveles del lenguaje y elaborar un análisis estilístico, constatamos que los materiales que han tejido el entramado narrativo, tales como los personajes, los

¹⁹ Ana María Matute *Paraíso inhabitado* Ed. Destino Año: 2008

acontecimientos, el tiempo, el espacio y, ante todo, el narrador, son elementos constitutivos del género dramático también.

Vemos a continuación algunos rasgos dramáticos que pueden ayudar en la representación escénica

- El carnaval, lugar escénico (teatro, espectáculo)
- Los diferentes colores con su indicación y símbolos.
- El carro pintado a siete colores,
- El maquillaje:

“Ella (Rosa) tenía treinta años, quizá, y alrededor de sus párpados se apretujaban finas cuchilladas de tiempo.”

- Las varias descripciones. Los decorados (o decoraciones):
- Los accesorios: *“Sonrisas de caretas y pelucas”*
- La iluminación (Aquí natural y espiritual)
- La música: *“El carro del titiritero rumoreaba sus once mil ruidos quemados.*

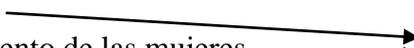
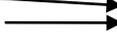
“El tambor del hermano mudo, sonaría otra vez”

Los efectos especiales: Lugar, acciones y efectos:

“Bostezos de perros sabios y largos lamentos sin voz.”

“Las mujeres reunidas en el interior.”

“Ya desde fuera, se oía el lamento de las mujeres reunidas en el interior. Juan Medinao y la niña se asomaron a la ventana. Los cristales parecían llorar.”²⁰

Se oía
El lamento de las mujeres sentidos y sensaciones

Bakhtine estudia particularmente la importancia de la cultura popular y principalmente del carnaval en la obra de Rebeláis. Para Bakhtine el carnaval no hace ninguna distinción entre autor y espectador y que es, según Julia Kristeva.

"un teatro sin escena, pues sin espectáculo y sin representación, porque cada uno es su propio autor y su actor, su mismo y su otro."²¹

En la obra de Ana María Matute el carnaval constituye una alegoría de la vida social y angustiada del pueblo de Artámila, de modo que la

²⁰ Ana María Matute *«Fiesta al Noroeste»* p.93

²¹ Julia Kristeva *«Cet incroyable besoin de croire»*, Bayard, 2007.

historia "Fiesta al Noroeste" se desarrolla conforme a las normas del drama ; tanto al nivel del espacio o del tiempo como al nivel de los personajes. La obra aparece pues animada por movimientos o papeles virtualmente contradictorios que expresan las angustias cotidianas de los habitantes.

Mediante el carnaval, la obra constituye, la alegoría de la condición humana, que puede ser a la vez la alegoría de un país y un tiempo concretos. Todo esto resumido, concentrado en una pequeña aldea inexistente y en pocos personajes representa teóricamente el lado dramático que se nota a través del carnaval.

2) *La realidad circundante*: las guerras, la miseria, la injusticia.

Es una obra llena de expresividad, metáforas pero igualmente de crudo realismo, en donde el doloroso entendimiento y los sentimientos más puros, son contemplados desde la ingenua mirada infantil. Mirada que quedará marcada y se volverá más ruda con el paso de los años.

3) *Las ideologías*: El capitalismo, la dictadura, la teología.

Los Episodios Nacionales sirvió de vehículo a Benito Pérez Galdós (1843-1920) para recrear en él, novelescamente engarzada, la totalidad de la compleja vida de los españoles –guerras, política, vida cotidiana, reacciones populares a lo largo del agitado siglo XIX.²²

Animada por una pequeña trama novelesca y ambientada en las épocas oscuras de la Edad Media, es la historia de la búsqueda de un sueño, de una obsesión, es una novela que concentra y revela toda la complejidad del ser humano, con sus constantes contradicciones, conflictos, encuentros y desencuentros.

4) Las normas éticas: La filosofía de la vida, muerte, el amor odio, el destino.

La muerte está presente, al igual que la pasión de la vida en sus manifestaciones, de amor, amistad, traición, incesto, odio, celos,

²² Benito Pérez Galdós “ *Episodios Nacionales, 24*” Ed. Alianza Año: 2010 Pág. 296

crueledad...La crueledad de las burlas de los chicos de Artámila, la crueledad de un padre con su propio hijo, con su esposa a la que no ama ni respeta , la crueledad avariciosa del cacique que llena de miseria a los jornaleros...y la crueledad misma del destino, que por una fatal casualidad permite la muerte de un niño, atropellado una tarde de carnaval por el carro de un comediante.

En medio de este ambiente se siente uno realmente prisionero.

c) ¿Quién es el narrador?

En este apartado se comenta el modo en que la autora interviene en el texto. Ésta adopta una postura más objetiva y realista que fantástica, aunque haya alguna irónica alusión.

1- *Protagonista*: En este discurso, el narrador no es protagonista, no forma parte esencial de la narración. Puede ser indirectamente el personaje principal pero cuenta la historia vivida por los otros en la cual introduce su propia vida.

2- *Omnisciente*: es aquel que se sitúa fuera de la historia y sabe todo lo que va a ocurrir en ella. En este caso, la narradora habla en 3ª persona, por lo tanto la narración es de estilo indirecto. Conoce perfectamente a los personajes, da explicaciones al lector, desaparece cuando quiere dar paso a la acción directa y vuelve a aparecer. Conoce el pasado, presente y futuro del mundo que narra. Además es testigo porque relata con precisión lo que a ella le contaron o vio.

A la luz de lo que hemos visto sobre los dos géneros literarios me parece que pues, la autora es omnisciente y testigo al mismo tiempo, porque parece que está contando una historia que pueda ser la suya o que tenga relación con su propia vida.

d) *Expansión*:

El relato se demora e incluso se detiene para incluir elementos complementarios a la acción, tales como descripciones. Es un procedimiento característico de la novela psicológica, donde la acción se ralentiza para prestar atención a los rasgos de personalidad o a las actitudes de los distintos personajes.

El pequeño, de gesto idiota, acompañaba los números con un redoble de tambor, lejano como un eco, monótono y obsesionante. Debía ser sordomudo, pues paraba de tocar cuando el hombre le hacía señas."²³

E- El lugar del relato:

La narradora muestra acontecimientos producidos en varios lugares al mismo tiempo (dominio absoluto del espacio).

"...la comarca de Artámila...constaba de tres aldeas, distantes y hoscas una a la otra: la Artámila alta, la Baja y la Central. En esta última llamada también la Grande, estaban emplazados el ayuntamiento y la Parroquia. De la Artámila Baja, la más mísera..., había huido Dingo"

a)-La Artámila Alta —————→ la clase alta, poco mencionada por ser la clase burguesa.

b)-La Artámila Central —————→ la clase media, la de los dirigentes porque se encuentran en ella, el ayuntamiento, la parroquia, y el juez.

"En esta última - llamada también la Grande-estaban emplazados el ayuntamiento y la Parroquia."

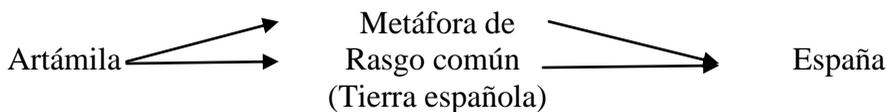
c)-La Artámila Baja —————→ La clase pobre.

"La Artámila Baja la más mísera..."

El espacio específico se efectúa pues con respeto a criterios sociales y religiosos de modo que queda muy claro para denotar un entorno contextual.

²³ F.al.N P.137

Artámila es un lugar imaginario, considerado como metáfora de cualquier lugar histórico con tal que reúna las condiciones de vida de Artámila.

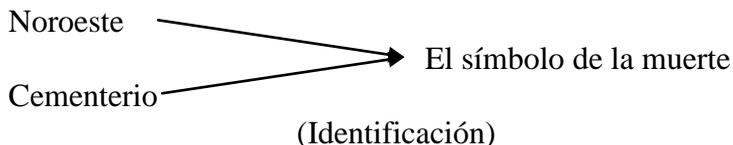

La historia de la obra se desarrolla en Artámila, un pueblecito que se sitúa en el Noroeste como lo define el título.

En la mitología egipcia (o egiptología), el Oeste simboliza el poniente y por consiguiente la muerte.

Fin de la luz → Fin de la vida

El oeste lleva un sentido ambivalente.

El Noroeste indica en el discurso el lugar del cementerio y se utiliza como sinónimo de éste.

Llegamos a la idea de que la autora limita y compara Artámila a un cementerio porque los habitantes parecen muertos como los del cementerio. Por otra parte la limitación del espacio nos lleva a una escena o ambiente dramático y teatral.

"Acababan de asomarse a la comarca de Artámila, en un pleno carnaval sobre la tierra indefensa"

"Artámila era poco agradecida al trabajo, con su suelo y cielo hostiles a los hombres."

Dentro de esta perspectiva de angustias, asistimos a una aserción de la palabra sonrisas que tiene relación con un elemento fundamental del discurso, la fiesta; pero que se opone lógicamente al paisaje descrito. La autora nos recuerda la fiesta y luego rechaza o niega esta aserción

con sonrisas de caretas y pelucas .Son pues sonrisas horrosas, con muecas. Un drama que recuerda cada vez más la tragedia existencial. La lluvia torrencial surge también como protagonista en la historia de la Artámila y que participa en el daño como aparece en:

“Estaba lloviendo desde el amanecer y eran ya cerca de las seis de la tarde.”²⁴

La destrucción de la Artámila de ficción se explica por razones internas (las incomprensiones de la lucha social) pero también por motivos intrínsecos a la familia de los Juanes. Juan Medinao consigue ser amo de una gran tierra por herencia, pero carece de una visión de progreso. El espacio no es sólo el paisaje. Kenneth Clark observa que para el hombre medieval, los campos no representaban más que trabajo duro. Los lugares participan en la construcción de lo real. El efecto de realidad depende de la presentación textual del espacio, así que la desconfianza hacia la naturaleza por parte de los Juanes convivía con su capacidad como símbolo del terror y la pasividad que el lector puede deducir.

F- El tiempo del relato:

Tomamos un indicio, que como afirma Pierce, es portador de información, la cual sin ser transmitida deliberadamente, se deja sin embargo analizar por inferencia inmediata. Este indicio o signo semántico, es la referencia temporal « treinta años » que se reitera a través de todo el discurso.

La velocidad de la narración se desprende a partir de la duración de la historia: Treinta años, y la duración de la narración expresada en 84 páginas.

“También como treinta años”
“Dingo se fue, Treinta años hacía ya, con una troupe de comediantes y perros sabios”

“Treinta años no significan nada”

²⁴ Ana María Matute »Fiesta al Noroeste »P.79

Leer periódicos, cosa penosa desde el punto de vista estético, también lo es frecuentemente desde el punto de vista moral, incluso para quienes tengan pocos escrúpulos morales.

“Las guerras y las revoluciones -siempre hay una y otra en curso- llegan en la lectura de sus efectos, a causar no horror, sino hastío. No es la crueldad de todos esos muertos y heridos, ni el sacrificio de todos cuantos mueren peleando, o caen muertos sin combatir, lo que pesa con dureza en el alma. Es la estupidez que sacrifica vidas y haciendas por cualquier cosa inevitablemente inútil. Todos los ideales y todas las ambiciones son un desvarío de verduleras hombres, No hay imperio que justifique el destrozar una muñeca. No hay ideal que merezca el sacrificio de un tren de hojalata...”²⁵.

Asimismo a lo largo de su carrera editorial han visto la luz también cuentos para niños. Muchos de ellos recopilados bajo los títulos ‘*Los niños tontos*’, ‘*Caballito loco*’, ‘*Tres y un sueño*’, ‘*Sólo un pie descalzo*’ y ‘*Paulina*’.

“*Fiesta al Noroeste* “es una completa y verdadera crónica de los acontecimientos, antes, durante y después de la guerra civil española marcada principalmente por la infancia. Pese a que la bibliografía dedicada a la Guerra Civil española es muy abundante, la literatura escrita y publicada durante esos años en la llamada zona nacional se ha estudiado muy poco, hasta el punto de haber sido ignorada por algunos investigadores como si no hubiera existido. Este libro, pretende llenar ese vacío, para lo que analiza las obras literarias producidas en la zona nacional entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1939; también se hace mención de la actividad cultural en ciudades que se incorporaron tardíamente a la zona nacional o que no lo hicieron nunca, como Barcelona o Madrid. Encontramos un rasgo importante en los escritos de José María Martínez Cachero.”²⁶

²⁵ Bernardo Soáres “*Libro del desasosiego*” Ed. Año: 2010

Fernando Pessoa *Libro del desasosiego*, Ed. Baile del Sol Año: 2010

²⁶ José María Martínez Cachero “*Liras entre lanzas. Historia de la Literatura "Nacional" en la Guerra Civil*”

Ed. Castalia Año: 2009

Références

Bernardo Soáres Fernando Pessoa “*Libro del desasosiego*,” Ed. Baile del Sol Año: 2010

Benito Pérez Galdós “*Luchana «Episodios Nacionales*, “24 / Tercera serie» Ed. Alianza Año: 2010

Ana María Matute “*Fiesta al Noroeste* “

Ana María Matute “*Paraíso inhabitado*” Ed. Destino Año: 2008

Ana María Matute “*Aranmanoth*” Ed. Booket Año: 2006

José María Martínez Cachero “*Liras entre lanzas. Historia de la Literatura "Nacional" en la Guerra Civil*” Ed. Castalia Año: 2009