

Jurado Morales, José, *Carmen Martín Gaité. El juego de la vida y la literatura*, Madrid: Visor libros, 2018. 256 pp. ISBN 978-84-9895-196-7

DOI 10.5944/rei.vol.8.2020.28862

Reseña de MÓNICA LIZARTE

UNED, doctoranda en Filología

José Jurado Morales, eminente estudioso de Carmen Martín Gaité, reúne una selección de breves ensayos que abordan desde distintos enfoques su obra: *Carmen Martín Gaité. El juego de la vida y la literatura*. Se trata de catorce textos breves de procedencias diversas: comunicaciones, artículos, capítulos de libros y reseñas. A excepción de los capítulos inéditos que se dan a conocer en este volumen, todos fueron publicados entre 1996 y 2011. Pese a no haber sido concebidos como parte de una monografía, el autor propone un hilo conductor que justifica la selección y se refleja en el subtítulo: el peso de lo biográfico en la literatura de Martín Gaité y su concepción de la misma como actividad lúdica.

La estructura del volumen permite al lector orientarse fácilmente entre tanta variedad. El autor ha dispuesto una presentación, “Carmen Martín Gaité: de la vida a la literatura”, que sintetiza el contenido de cada uno de los breves ensayos que lo integran y justifica su disposición en seis bloques temáticos. En los dos primeros bloques se examina la impronta biográfica en su literatura. Los siguientes bloques se dedican, sucesivamente, a los cuentos, los ensayos y las dos últimas novelas publicadas. El último bloque incluye la bibliografía aparecida sobre la autora a lo largo de medio siglo.

El primer bloque, “El fundamento biográfico”, consta de tres artículos. En el primero de ellos, se analiza el grado de autobiografismo presente en sus novelas y concluye que el peso biográfico es recurrente porque responde a un afán de autoconocimiento de la autora que deviene un rasgo estilístico que dota de unidad a su narrativa: la autorreferencialidad. El segundo artículo parte de las vivencias biográficas para analizar un corpus ingente de sus poemas, revelando temas e intención de la

mayoría. Por último, se incluye una espléndida reseña sobre *El cuarto de atrás*, centrada en las referencias históricas, literarias y biográficas que la conforman, indispensables para su cabal comprensión. No en vano se trata de una narración compleja que “mezcla la autobiografía y la memoria, la literatura realista de Gaité y las claves de la literatura fantástica, la metaficción y la metaliteratura” (p. 62).

En “Amistad y literatura: Ignacio Aldecoa”, incluye dos textos: una reseña del libro que dedicó Martín Gaité a su entrañable amigo y un artículo más denso sobre la relación personal entre ambos. La reseña es básicamente una síntesis de las cuatro conferencias con las que Martín Gaité rindió tributo al amigo desaparecido: *Esperando el porvenir. Homenaje a Ignacio Aldecoa*. En el artículo, traza una breve semblanza biográfica mediante la cual descubrir la génesis de la poética de la autora: el contacto con el grupo de jóvenes escritores de los cincuenta que propicia el descubrimiento de autores extranjeros y la iniciación en la escritura de narraciones breves que emula al amigo y mentor.

El tercer bloque se dedica al cuento y se compone de un análisis narratológico y una reflexión sobre el grado de feminismo perceptible en su narrativa breve.

El análisis del cuento, “Un día de libertad”, es completo y esclarecedor, examina las técnicas narrativas y los motivos temáticos, subrayando su recurrencia en el resto de su obra narrativa: narrador-protagonista, gusto por el diálogo, evocación del pasado, la casa familiar como espacio privilegiado y la rutina opresiva. Se fija especialmente en tres influencias literarias que considera compartidas con el grupo de los cincuenta: Camus, Sartre y Kafka.

En el artículo “Algo más que cuentos de mujeres” analiza los cuentos escritos entre 1950 y 1975, compilados en una antología publicada en 1978, mayoritariamente ambientados en la posguerra. Jurado Morales niega que estos cuentos, protagonizados por mujeres, puedan calificarse de escritura feminista, basándose sobre todo en declaraciones de Martín Gaité sobre el feminismo. Concluye que, al tratarse de una literatura testimonial de una época opresiva, es inevitable que se trans-

parente la insatisfacción de aquellos que la viven y que pueda entenderse como denuncia de la falta de libertad que padecen. Por eso, considera que sus personajes femeninos “pueden funcionar como sinécdoque del conjunto de la sociedad española de la posguerra” (p. 129).

“El arte de pensar”, cuarto bloque del volumen, está dedicado al ensayo. Lo integran cuatro textos que arrojan diversas perspectivas sobre la poética de la autora.

Los dos primeros son sendos capítulos inéditos de su imprescindible tesis doctoral, *La trayectoria narrativa de Carmen Martín Gaité (1925-2000)*. El primer capítulo parte de un fragmento de *El cuento de nunca acabar*, que subraya como rasgo distintivo de la poética de Martín Gaité la idea de que “la creación literaria consiste ante todo en un juego entre el escritor y el lector” (p. 134), de manera que una narración debe constar de tres cualidades básicas: “credibilidad, sugerencia y esencialidad” (p. 136) para captar la atención del lector y lograr que su curiosidad se torne deseo de conocimiento.

El segundo capítulo propone sistematizar la obra ensayística de la escritora en torno a su interés por tres siglos diferentes de la historia de España, que Jurado propone denominar como: “el siglo soñado” (siglo XIII), “el siglo imaginado” (siglo XVIII) y “el siglo vivido” (el siglo XX). Esta original clasificación de los ensayos de Martín Gaité se relaciona con distintas etapas de la vida de la autora en las que inició o desarrollo proyectos de investigación académica que se centraron sucesivamente en cada una de estas épocas históricas.

El tercer artículo que integra el cuarto bloque es un excelente análisis del ensayo de Martín Gaité *Usos amorosos del dieciocho en España*. Se explica la génesis de la obra como una mezcla del interés de la autora por el siglo XVIII —larvado desde la redacción de su tesis doctoral sobre el regalista Melchor de Macanaz— y por su convicción de que la literatura conforma los modelos de conducta de una época. Sintetiza la noción de cortejo sobre la que gira el contenido del ensayo de Gaité y observa cuatro motivos temáticos recurrentes en toda su obra: la lengua, la comunicación, la libertad y la mujer. Concluye que, sin ser un estudio

inscrito en el feminismo, abre una vía a la reivindicación de la libertad en contra de las convenciones sociales que constriñen a la mujer.

En el último artículo del cuarto bloque, se postula la proximidad de la narrativa de Gaité al ensayo. Repasa someramente el conjunto de su obra ensayística y se fija en cuatro aspectos de sus novelas, “la estructura y composición, la importancia concedida al yo y la identidad, el enfoque de los temas y la relación de complicidad con el lector” (p. 175), a partir de los cuales deduce cierto propósito didáctico que se confirma especialmente en sus últimas novelas.

El penúltimo bloque está dedicado a sendos análisis de “las novelas de la supervivencia”, que es como denomina a las dos últimas novelas publicadas de Martín Gaité.

El primero analiza *Lo raro es vivir*, última novela publicada en vida de la autora. Rechaza la calificación de novela existencialista, que propuso Santos Alonso, y propone considerarla una novela “existencial”, por considerar que muestra un camino de superación del absurdo y la desesperanza mediante el autoconocimiento y la recuperación del pasado.

El segundo análisis se centra en una obra inacabada y publicada póstumamente: *Los parentescos*. En este caso, José Jurado destaca los rasgos de la sociedad posmoderna a través de una novela de aprendizaje en la que el protagonista explora en su entorno familiar como forma de indagar en su identidad. Identifica el individualismo, el distanciamiento y la incomunicación como los rasgos posmodernos de la familia que se dibuja en la novela. Frente a ella, el protagonista se refugia en un mundo interior que utiliza juegos, libros, cuentos y títeres; es decir, recurre a la imaginación y a la ficción como estrategias de orientación en un mundo que ha perdido sus referencias, el de la posmodernidad.

El último bloque se compone de un único artículo sobre la bibliografía publicada acerca de la obra de Martín Gaité a lo largo de medio siglo. Las referencias reseñadas y citadas se ordenan cronológicamente atendiendo a un criterio que intenta establecer la importancia que la crítica ha concedido a la obra de la autora. Así, Jurado Morales observa que ha recibido una atención progresiva que se incrementa a partir de la

década de los ochenta y culmina en los noventa con un reconocimiento crítico coincidente con el éxito comercial. Observa que la crítica estadounidense ha privilegiado el enfoque feminista en el estudio de su obra y demuestra que las obras preferidas por los investigadores a lo largo de este medio siglo han sido *Retahílas* y *El cuarto de atrás*.

Este útil repaso de la bibliografía publicada tiene como único reparo la falta de actualización de los datos, ya que solo alcanza hasta el año de publicación del artículo, 2004. Una ampliación que incluyera referencias bibliográficas posteriores a la del artículo, concebida con la misma exigencia crítica que le lleva a seleccionar y agrupar todos los ensayos citados, hubiera redundado en el indiscutible valor de la selección realizada.

Carmen Martín Gaité. El juego de la vida y la literatura contribuye a difundir la obra de la escritora salmantina al atender tanto a la riqueza genérica que la compone —poesía, cuento, novela, ensayo— como a la originalidad de su pensamiento y a la coherencia de su poética. A la variedad y brevedad de los ensayos con los que se abordan aspectos tan distintos se suma una prosa fluida y didáctica que multiplica la amenidad del conjunto. Solo esto bastaría para lograr su propósito divulgativo e interesar a un lector curioso, pero poco conocedor de la materia.

Sin embargo, el mayor mérito de cada uno de estos textos es el rigor metodológico que demuestra en los ejemplos aducidos con los que justifica cada una de las afirmaciones que incluye y que se basan tanto en la obra de la autora —que cita con soltura y solvencia— como en la de aquellos críticos y estudiosos que le sirven de referencia contrastiva para sus tesis. En este sentido, son modélicas las síntesis de las obras reseñadas que forman parte de los análisis literarios de obras concretas.

Por todo ello, el volumen deviene en consulta obligada para el especialista que desee ampliar su conocimiento de la obra de Martín Gaité. El autor complementa y amplía con esta publicación su ya indispensable tesis doctoral sobre la narrativa de la escritora salmantina.