Melissa VanGessel

SPA 450
Profesora Pozzi

25-10-11

Cibreiro, Estrella. “Transgrediendo la realidad histórica y literaria: el discurso fantástico en *El cuarto de atrás.” Anales de la Literatura Española Contemporánea* 20.1-2 (1995): 29-46.

Cibreiro examina los aspectos históricos y fantásticos en la novela, y enfoca en la conexión entre forma narrativa y propósito ideológico. La historia es la que sitúa la novela. Primero, la Guerra Civil simboliza el fin de la inocencia y la juventud de la narradora. Luego, la muerte de Franco muestra la posibilidad de que la narradora recuerde el pasado y haga frente a sus memorias para entender su vida. También los eventos históricos marcan la transición de alguna parte de su vida a otra. La fantasía funciona como una manera de dejar el dolor de la realidad y entrar en una vida irreal y superior. Sin embargo, hay paralelos entre la historia y la fantasía que logran un equilibrio de temas y estructura entre los dos. También, estos paralelos existen porque es imposible separar completamente la fantasía de la naturaleza o la historia de la realidad. Cuando Cibreiro analiza la conexión entre forma narrativa y propósito ideológico, enfoca en las novelas rosa. Las novelas rosa están llenas de propagación, y muestran la influencia que estas leyes tuvieron en la narradora. Las escenas de la novela rosa se oponen a las escenas de esta novela en el tema de la libertad, la mujer, y la sociedad. Martín Gaite usa la forma narrativa de las novelas rosa para mostrar las diferencias en ideología durante los años de Franco y ahora.

 Cibreiro escribe bien claro, con una tesis y organización muy fácil de seguir. Analiza el uso de la historia y la fantasía, y apoya sus pensamientos no sólo con citas de la novela sino también con fuentes académicas. Usa un vocabulario especializado que muestra su conocimiento del tema, pero esto vocabulario no es difícil de entender con el contexto del artículo. Cibreiro tiene opiniones interesantes que ayudan al lector analizar la novela con más profundidad. El lector se da cuenta de que hay muchas cosas dentro de la novela que tienen significado, y no es tan importante si la análisis de Cibreiro es correcto o no, lo importante es que el lector se da cuenta de que hay que analizar.

González, Josefina. “Dibujo, espacio y ecofeminismo en la C. de *El cuarto de atrás,* de Carmen Martín Gaite.” *Revista Canadiense de estudios hispánicos* 19.1 (1994): 83-95.

 González evalúa el significado del nombre de la narradora que está representado en el dibujo, espacio y ecofeminismo. La narradora dibuja una casa, un cuarto y una cama. Primero, el acto de dibujar crea la estructura de la novela. Los recuerdos de la narradora son un dibujo incompleto cambiado por el presente, como el C (la primera letra del nombre de la narradora) crea un círculo incompleto. También, los objetos que dibuja empiezan con C y además, son objetos que usualmente son relacionados con la mujer. Y una cama existe dentro de un cuarto, que se encuentra dentro de una casa. González empieza a analizar el espacio con la casa, que protege a las personas y les da un sentido de seguridad. El cuarto hace casi lo mismo que una casa. Finalmente, la cama es el espacio donde una persona duerme, donde sueña. Por eso, la cama no es solamente un símbolo de la mujer tradicional, sinoo también borra las líneas entre la realidad y el sueño. Así, González examina el nombre de la narradora, Carmen, en total. Carmen significa un tipo de tierra y una casa pequeña, dos cosas relacionadas con la mujer. También significa un tipo de canción usada por las sacerdotisas romanas para invocar a los espíritus del infierno o del cielo. Estas sacerdotisas tenían una diosa, Carmenta, que era diosa de la fecundidad entre otras cosas. Los espíritus del infierno están representados en el hombre negro, que quizás sea un símbolo del diablo. Y obviamente, la fecundidad es otro símbolo de la mujer. González dice que durante el franquismo, algo diferente que la mujer tradicional no fue aceptable. Por eso, Martín Gaite ahora juega con el papel de la mujer y usa su narradora para apoyar el feminismo.

 Hay muchos puntos interesantes a través del artículo, pero también hay mucha información innecesaria. El propósito del artículo es mostrar como un dibujo, un espacio y el ecofeminismo están relacionados con el nombre de la narradora en *El cuarto de atrás.* Pero, González habla de los otros libros de Martín Gaite y como estas representaciones funcionan en ellos. Esa discusión no añade apoyo a su tesis, solo confunde al lector. Además, no hay una tesis clara y se tiene que leer todo el artículo sin entender qué intención hay. Aunque sí, es educativo, si hubiera sido más conciso y con organización más clara, el lector lo entendería mejor.

Lipman Brown, Joan. “A Fantastic Memoir: Technique and History in *El cuarto de atrás.”* *Anales de la Literatura Española Contemporáne*a 6 (1981): 13-20.

 Brown examina como dos géneros distintos han sido combinado en una novela tan extraordinaria. Dice que es una novela fantástica y también realista al mismo tiempo. Sugiere que la combinación de fantasía y realismo es el propósito técnico de la novela, mientras hay un propósito histórico también, que es contar la historia de la vida de la posguerra. Empieza con un análisis de la parte fantástica, en que Martín Gaite usa el diálogo entre un hombre y la narradora para provocar las memorias de la narradora de su vida durante la guerra y posguerra. La mayor parte de la fantasía consiste en ese hombre que habla con la narradora. El misterio del hombre nunca se resuelve, no hay explicaciones. También, el lector casi cree lo que dice él, pero no completamente. Por lo tanto, contribuye al aspecto fantástico. Además, *El cuarto de atrás* es una novela realista. Se basa en las memorias de la narradora de su juventud durante la Guerra Civil y la posguerra. Es realista por la historia, pero también por la manera en que ella cuenta la historia. Esas cosas pasaron cuando ella solo tenía nueve años. Ella presenta las memorias desde la misma perspectiva que tuvo en aquella época. También dice que mucho tiempo ha pasado y no es cierto que las memorias sean precisas. El artículo en total dice que la combinación de fantasía y realismo crea una novela mucho más efectiva y extraordinaria que hubiera hecho con solo uno de estos dos géneros.

Esta interpretación es muy interesante y hay muchas ideas que ayudan a clarificar la novela. Tienen buen apoyo y están bien explicadas. Al principio del artículo, todo es muy claro y se desarrolla de manera organizada. Sin embargo, Brown habla más tarde, después de lo que parece una conclusión, de más cosas que nunca fueron introducidas. Por eso, el lector de repente no entiende de qué Brown está hablando. Entonces, hay otra conclusión. Pues, la tesis y su apoyo están bien explicados y ayudan el lector a comprender la novela. Pero, el final del artículo es muy confuso y desorganizado.

Luis Vilaseca, Stephen. “From Spaces of Intimacy to Transferential Space: The Structure of Memory and the Reconcilation with Strangeness in *El cuarto de atrás.” Bulletin of Hispanic Studies* 83.3 (2006): 181-92.

 Vilaseca explora como la narradora en *El Cuarto de Atrás* transforma sus espacios de intimidad a espacios transferenciales para crear un diálogo y reconciliar su pasado y su extrañeza propia. También habla del insomnio de la narradora y como funciona para transformar los espacios de intimidad a espacios transferenciales. Un espacio de intimidad es un espacio que utilizamos para escondernos del mundo. La narradora tiene cuatro espacios de intimidad, que son la isla de Bergai, Cúnigan, el cuarto de atrás en su piso de su niñez y la literatura. Los cuatro espacios dan comodidad a la narradora. Cuando era niña, usó la literatura para gozar del desorden, espontaneidad, y transformación que hay en la literatura. Más tarde, cuando es adulta, su escritura se desarrolla y escribe más sobre la historia y su espacio de intimidad donde hay desorden y espontaneidad se transforma en un espacio transferencial donde hay orden y certidumbre. En Bergai, Cúnigan, y el cuarto de atrás, la narradora se esconde del mundo de la posguerra. Pero, en la literatura que la narradora escribe, su mundo es el mundo de Franco, su persona está llena de ideales de ese mundo. Por eso, ya no es un espacio de intimidad, es un espacio transferencial. Un espacio transferencial es un espacio de conversación donde las memorias se expresan. Permite el deseo de expresarse a superar el deseo de esconderse. Algo más que ayuda a transformar estos espacios es el insomnio de la narradora. El insomnio es un trastorno en que parte de la persona que interactúa con realidad se interrumpe. Por eso, el hombre de negro llega. Vilaseca dice que él representa el inconsciente de la narradora y crea un dialogo con ella para recordar su pasado y reconciliarse con él. Con ayuda de él, la narradora recuerda a través del desorden. Ella se da cuenta de que el tiempo no es lo importante, lo importante es el espacio.

 Vilaseca escribe con organización y secciones claras. Hay una introducción con una tesis clara y Vilaseca describe cómo va a apoyar su tesis. Luego hay distintas secciones con apoyo de la novela y de otras fuentes académicas. Es muy fácil de leer y hay vocabulario especializado, pero Vilaseca explica todo lo que podía ser confuso. El artículo es muy útil para una comprensión más profunda de la novela. También, es muy interesante. El estilo de escritura de Vilaseca no es tan técnico como algunos artículos, y por lo tanto el lector puede entender fácilmente y gozar del artículo.

Martinell Gifre, Emma. “*El Cuarto de Atrás:* Un mundo de objetos.” Revista de Literatura 45.89 (1983): 143-153.

En este artículo, Gifre analiza el uso de objetos en *El cuarto de atrás*. Sirven como testigos mudos de la conversación a través de la novela. También añaden al aspecto fantástico porque los objetos sobrevivirán a la narradora y confunden los límites entre la realidad vivida y la realidad soñada. Gifre dice que los objetos llevan recuerdos que traducen las frustraciones de la narradora y que llevan pensamientos inesperados. En la casa de la narradora hay un montón de objetos que ocupan su espacio y limitan su movimiento. Pero no está preocupada por el desorden. Gifre examina como el desorden es una acción de rebeldía, porque en los años de Franco, el desorden no fue aceptable. Ahora, la narradora usa sus objetos para transmitir libertad. Este artículo enfoca en tres objetos importantes: los folios, los dos vasos y la cajita dorada. Los folios son casi una pelea para la autora porque siempre está sorprendida por su existencia. A través del diálogo, los folios crecen, y la novela se desarrolla. A veces la narradora niega que estén creciendo de verdad, se niega a crear límites entre lo real y lo no real. Los dos vasos producen un aura mágica porque el líquido se pone transparente, como un espejo en el que se mira la narradora a sí misma. Además, hay muchos detalles en la descripción de los vasos y la transparencia del té, que intenta de equilibrar la vida real y la vida de las memorias. Finalmente, la cajita dorada permite que la autora tenga algo para distraer sus ojos y sus manos cuando los recuerdos no le caen bien. También, empieza una conversación entre la narradora y su visitante. El visitante habla de su superficie dorada y la llama “un amuleto.” Eso la da un valor inmenso de secreto entre el objeto y la autora, añadiendo al sentido fantástico. Además de estos tres objetos, Gifre discute el papel del visitante. El permite que ella tenga distancia entre los objetos de su casa y también los recuerdos de su niñez. A través de su personaje, ella puede recordar su vida como espectadora, llevando los recuerdos a la realidad, mezclando todo lo real con los sueños. El visitante no clarifica nada, solo le ayuda a entender que a veces no quiere clarificar la vida. Él le da libertad, justo como los objetos.

Este artículo está muy bien escrito. Gifre habla con conocimiento de la novela y el propósito de los objetos. Siempre tiene citas y apoyo para su posición. Todas las ideas tienen sentido y están explicadas claramente. Mientras usa lenguaje especializado, es necesario para el trabajo y no lo usa excesivamente. Porque todo está tan bien explicado, el lenguaje nunca es demasiado difícil entender. A veces el orden de los párrafos del artículo parece un poco desorganizado, pero todavía es comprensible. Sobre todo, el análisis de Gifre es muy útil en el estudio de la novela porque ayuda al lector a entender el significado de objetos que a veces no parecen importantes, pero sí, lo son.