

Memorias ejemplares. El legado literario de Max Aub

Presentación

PAOLA BELLOMI
Università di Siena

Lo que más me ha gustado es escribir;
seguramente para que se supiera cómo soy, sin decirlo.
Creí que lo adivinarían.
Una vez más me equivoqué.
(Max Aub)

En este monográfico que hemos titulado *Memorias ejemplares. El legado literario de Max Aub* partimos de la premisa de que el legado de Max Aub (1903-1972) es un legado vivo que sigue despertando el interés de los lectores y los estudiosos. En el primer caso, aunque no tenemos datos concretos, es de suponer que los lectores no faltan, si se consideran las muchas ediciones de sus obras que se vienen publicando. Entre estas destaca la de *Cuentos ciertos* aparecida en 2022 en la colección Letras Hispánicas de Cátedra, al cuidado de Eugenio Maggi. En cuanto al actual interés de la crítica académica, dan fe los congresos dedicados a su obra que se siguen celebrando, como el de Aviñón en octubre del 2023 y el de Segorbe del año anterior, además de una serie infinita de artículos, ensayos y volúmenes que van ampliando de forma ya aparentemente imparable la bibliografía aubiana. Al evidente interés de lectores y críticos se remonta también la publicación de los últimos volúmenes de sus *Obras completas*, tarea reemprendida en los últimos años por la editorial Iberoamericana-Vervuert después de una larga interrupción. A estos, se pueden añadir los recientes epistolarios Aub-Alberti-León y Aub-de Torre, al cuidado respectivamente de Barbara Greco y Manuel Aznar Soler.

El fermento crítico alrededor de la escritura aubiana no ha disminuido ni siquiera en Italia, al contrario, entre los y las jóvenes hispanistas italianos no son pocos los que se han medido con la multiforme producción de este escritor y el intento de este monográfico es justamente estimular sus reflexiones acerca de la vigencia actual de unos testimonios literarios procedentes de una época ya lejana. Junto con las perspectivas de especialistas académicamente más jóvenes, el número se completa con un estudio introductorio a cargo de Silvia Monti y un ensayo de Manuel Aznar Soler.

En “El aporte de la literatura a la concienciación del ciudadano entre política universitaria y práctica docente: la realidad contrafactual de Max Aub”, Monti reivindica el papel educativo de la literatura frente a las recientes políticas de subordinación de las humanidades en los planes de estudio universitarios. En este contexto, tan desolador, la estudiosa propone la producción de Aub, tanto la testimonial como la ficcional, como un ejemplo de literatura que puede contribuir a la concienciación del ciudadano. Entre los textos comentados, sobresalen los que parten de un presupuesto contrafactual. Como afirma la autora, “aunque en algunas de estas obras destaca la veta humorística, el intento del autor no es producir una literatura de

evasión, sino una crítica indirecta y no dogmática de la realidad”. Según Silvia Monti, la realidad imposible que nos propone Aub puede ser útil para enseñar a un estudiante “a mirar con ojos más atentos y actitud más abierta su propio entorno vital”. Sin embargo, añade, considerar la literatura como una herramienta útil para la educación de los y las jóvenes no significa restarles importancia a los méritos artísticos de las obras de un autor como Aub, ni excluir otros enfoques críticos más tradicionales para interpretarlas, como los que utilizan los trabajos aquí reunidos.

Las propias palabras de Aub parecen confirmar la urgente necesidad de mantener vivo el debate sobre la importancia de los estudios literarios en nuestros sistemas educativos y el peligro de una universidad avasallada al poder: “Siento mucho que el poder político – personal o no – lleve todavía a la censura y al castigo a los que quieren decir su verdad; que la tortura, el hambre y la esclavitud sigan vigentes; pero espero que dentro de miles de años la inteligencia – cuyas ruinas son lo único que permanece – se imponga a la imbecilidad”. La cita está sacada de *Hablo como hombre* (1964), la colección de veinte textos escritos por Aub entre 1937 y 1964, en los que se refleja la singular vocación del autor por intentar conciliar el realismo con la imaginación y la tragedia con la comedia. Barbara Greco, en su ensayo “Max Aub según Max Aub: *Hablo como hombre* o el testamento de un escritor”, se propone esbozar una posible teoría de la literatura aubiana a partir del análisis de los textos que componen la antología. La peculiar compenetración de realidad y ficción, que es una constante en la producción de este autor, se investiga aquí enlazando el tema del “yo” con el de la autorrepresentación autorial; el autorretrato que emerge de *Hablo como hombre* confirma tanto la fidelidad de Aub al mandamiento literario (la importancia de la escritura, que se mantiene tanto en su vertiente experimental como en la testimonial), como a la coherencia ética frente a la realidad y al presente. Según Greco, nos hallamos frente a “un escritor que fue conciencia de su época, pero cuyo legado intelectual rebasa las barreras del tiempo y nos sirve de brújula para orientarnos en un presente que sigue desgarrado por las guerras”.

La representación de la identidad es uno de los ejes temáticos en los que se centra Giovanna Fiordaliso en “Ficciones biográficas y creación del personaje en los apócrifos de Max Aub (*Vida y obra de Luis Álvarez Petreña, Jusep Torres Campalans y Luis Buñuel, novela*)”. La hispanista propone un estudio del personaje aubiano y de su construcción literaria a partir de los conocidos apócrifos citados en el título, su relación con la realidad factual y con la ficcional; el análisis se apoya en la perspectiva crítica de la biopoética, en la intersección entre ciencia de la narración y ciencia de la vida, lo cual permite identificar, según Fiordaliso, “unos específicos dinanismos biofccionales en el tejido narrativo complejo que estas obras representan”. Como en los estudios de Monti y Greco, aquí también se subraya la intención lúdica y humorística en la escritura aubiana; además emerge de manera patente la relación indisoluble entre el Aub-autor y el Aub-personaje.

Al lado del personaje como elemento narratológico fundamental para entender la escritura del autor exiliado, el espacio ocupa un lugar privilegiado en dos de los ensayos aquí recogidos. Angela Moro, en “*Juego de mapas: cartografías literarias de la narrativa breve de Max Aub*”, presenta un estudio de la narrativa breve del autor a partir de la problematización de los conceptos de “espacio” y “lugar”. La hipótesis que se plantea es que la fragmentación y el ensamblaje caractericen la estructura narrativa de la página aubiana, en particular la de su producción breve; estas estrategias permitirían potenciar, según Moro, la fuerza comunicativa de los relatos, puesto que, al realismo *strictu sensu*, Aub propone una visión de la realidad no monolítica, sino plural, se podría decir incluso cubista, y, para él, más verídica. En “«Hasta que nos borren del mapa»: la relación espacial en *Cuentos ciertos* de Max Aub”, Paola Bellomi investiga la construcción del espacio narrativo en algunos de los relatos que componen la antología pseudo-realista publicada en 1955. Con la ayuda de las herramientas metodológicas de la perspectiva ectópica y del “giro espacial”, la autora propone una *close reading* de los

elementos espaciales que están presentes en los textos, con el objetivo de trazar algunas conexiones inéditas entre el producto literario y la recepción de este por parte del público lector. Los análisis llevados a cabo por Moro y Bellomi logran evidenciar el vínculo sólido, en la escritura aubiana, entre experimentalismo técnico y compromiso ético.

La herencia intelectual de Max Aub, antes de llegar a nuestro presente, ha pasado por etapas anteriores que han permitido hacer transitar el legado literario del escritor exiliado del semi olvido padecido durante la dictadura franquista al actual renombre del que goza tanto en España como en el extranjero.

La recuperación de la figura de este intelectual se debe, entre otras circunstancias, al denso entramado de relaciones, amistosas y profesionales, que Aub logró mantener en el exilio con personajes relacionados con el mundo editorial y cultural de lengua española. De profundizar estas redes y conexiones se ocupan Eugenio Maggi y Manuel Aznar Soler en sus trabajos titulados, respectivamente, “Los avatares de Max Aub en la España tardofranquista a través de los epistolarios con Jaime Salinas y Javier Pradera” y “*Narrativa española fuera de España* (1963): el epistolario Max Aub-José Ramón Marra-López”. Maggi propone un comentario razonado de la correspondencia de Aub con dos figuras prominentes del ambiente editorial español, Jaime Salinas (1925-2011) y Javier Pradera (1934-2011). El estudio de las circunstancias que interesaron la publicación (o la no publicación) de las obras de Aub en Seix-Barral y Alianza es sumamente interesante para comprender la recepción del autor cuando todavía estaba en vida; además, el material que compone los epistolarios restituye una dimensión personal del escritor que permite ahondar en la psicología de Aub, así como entender mejor la postura crítica e intelectual que mantuvo, de manera coherente, hasta su muerte. Manuel Aznar Soler reconstruye las etapas que llevaron a la edición, en 1963, de *Narrativa española fuera de España* (1939-1961) gracias al estudio pormenorizado del epistolario con José Ramón Marra-López. La importancia de este texto en su momento fue enorme, como se logra apreciar de las cartas intercambiadas entre Aub y Marra-López: el público español pudo tener acceso a un canon literario que hasta aquel momento había estado prohibido o simplemente ignorado; como reconstruye Aznar Soler, la presencia sonora, aunque poco visible, de la censura tuvo su peso en la realización del volumen y sin embargo, una vez más, la actitud del escritor que las cartas desvelan demuestra su capacidad de lectura de la realidad y el pragmatismo de su compromiso como intelectual.

Aunque Aub nunca volvió de manera estable a España, con la Transición su legado literario empieza a afianzarse en un panorama cultural que, con la restauración de la democracia, recobra un diálogo más abierto con la producción del exilio republicano. Maura Rossi se centra en este pasaje temporal en su ensayo “De algún tiempo a esta parte. La recuperación del teatro de Max Aub desde la Transición hasta la contemporaneidad”. La autora interroga la relación con el movimiento de recuperación de la memoria histórica, que interesa también las obras de Aub; además se focaliza en el estudio del *corpus* dramático aubiano al considerar el hecho teatral como una manifestación que une la especificidad de la escritura ficcional con la recepción por parte del público en la sala. El análisis se desarrolla en línea cronológica, desde el tardofranquismo hasta nuestro presente; la nómina de Aub en las carteleras españolas y, como demuestra Rossi, en particular de ciertas obras del autor deja patente la importancia que su legado ha ido conquistando a lo largo de las décadas y la reivindicación de los valores políticos y culturales que la España actual parece compartir con los del exiliado. El estudio que lleva a cabo Luisa Selvaggini, “Del relato a la escena. Sobre la transcodificación de *La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco* en la adaptación teatral de José Ramón Fernández”, respalda la idea de una presencia asidua —y que quizá ya podemos considerar consolidada— de la producción aubiana en la escena española contemporánea; lo cual está atestiguado por las adaptaciones a las que incluso la obra narrativa de este autor ha sido sometida, como en los casos de las novelas que forman *El laberinto mágico* y el mentado cuento *La verdadera historia de la*

muerte de Francisco Franco, textos con los que José Ramón Fernández lidió para ajustarlos al género dramático y a la puesta en escena (los estrenos se realizaron, respectivamente, en 2016 y 2022). Selvaggini reconstruye el importante trabajo de transcodificación hecho por el dramaturgo madrileño, cuyo esfuerzo vuelve a subrayar el reconocimiento artístico del que goza Aub en la promoción actual. Un testimonio más de esta realidad se da en el ensayo propuesto por María Soler Sola, “La ficción: baluarte de la memoria en Max Aub y Antonio Muñoz Molina”. Aquí la hispanista propone un comentario atento y minucioso de la herencia literaria y humana de Aub en la obra del novelista andaluz. En particular, se centra en el discurso de ingreso a la Real Academia Española, que es un claro homenaje a Aub, y en las novelas que más de cerca están relacionadas con la memoria histórica y en las que el patrón aubiano se manifiesta de diferentes formas. Soler Sola acompaña su análisis con una propuesta teórica en la que se reflexiona sobre los mecanismos de construcción de la memoria humana y cultural.

Saber reconocer los indicios de la desmemoria es el primer paso para limitar el peligro del olvido o, peor, de la cancelación de la historia y del pasado. La obra de Max Aub está a nuestra disposición para no incurrir en ese error.

Revista de lenguas y literaturas
ibéricas y latinoamericanas