

Debates fronterizos

Raquel García Perales
Universidad de Zaragoza

Diálogos en la frontera. (De la cultura popular a la cultura de masas en la era moderna) es el cuarto volumen de la serie realizada por el grupo de investigación internacional *Tendencias culturales transpirenaicas* que desde el 2011 ha publicado una serie de trabajos sobre las relaciones existentes entre la cultura elevada y la cultura popular en la Modernidad¹. Este volumen está compuesto por un gran número de artículos realizados por investigadores y textos procedentes de diversas regiones y nacionalidades, que han sido coordinados por Luis Beltrán Almería, Rosa de Diego, María Sotelo Vázquez y Dolores Thion y publicados por la Institución Fernando El Católico.

El volumen está dividido en seis bloques temáticos: *A través de los Pirineos: espacio, viajes y textos*; *Relaciones entre lo culto y lo popular en la Modernidad*; *Leyenda y tradición en la escritura de los siglos XIX-XXI*; *Diálogos entre la alta cultura y la cultura popular*; *Lengua, publicidad y cine en los siglos XIX-XXI*; y *La popularización de la cultura en la prensa*. Bloques temáticos que abarcan numerosos temas que tienen como núcleo temático la frontera lingüística, temática, geográfica y cultural de la literatura culta y popular.

La frontera y la cultura transpirenaica ha desarrollado influencias que podríamos llamar mutuas entre el territorio español y el francés que encontramos en diferentes tipos de textos de diverso registro y lengua. Buron-Brun en “El cómic como herramienta pedagógica transfronteriza” expone dos cómics como ejemplos de herramientas claves de la educación futura. *Paul et le mystère du Pau-Canfranc* de Robert Minguez y *Los surcos del azar* de Paco Roca. Cómics transfronterizos tanto en su temática como en su lengua, formados a través de dos registros distintos y orientados tanto a un público adulto como joven. Christian Manso consigue mostrarnos cómo la tradición sevillana se mezcla con la contemporaneidad a través de la figura del torero Miguel de Santamaría en la novela *La Tour de l’Or* (“Tradición y revolución en la España del Frente popular: *La tour de l’Or* de Joseph Peyré”). En esta novela la figura del torero se relaciona fácilmente con lo religioso, lo taurino, lo picaresco, lo andaluz y la influencia zorrillesca, imagen que lucha contra la del infame fascista torero. Dolores Thion Soriano-Mollá en “Escudriñando la historia. *Les lanciers de Jerez* de Joseph Peyré” nos presenta otro ejemplo de cultura transpirenaica. Apoyándose en un trasfondo histórico real, la Guerra de la Independencia, Joseph Peyré describe la cultura, el modo de vida y los valores de España a través de la figura del teniente francés Joseph Marie de Saint-Armou, hombre

¹ Beltrán Almería, Luis; de Diego, Rosa; Sotelo Vázquez, María; Thion, Dolores (eds) (2016): *Diálogos en la frontera. (De la cultura popular a la cultura de masas en la era moderna)*, Zaragoza: Institución Fernando el Católico/CSIC.

apasionado por España. En último término, José Manuel Pedrosa en “Chistes de gascones, cuentos de mentiras y estereotipos étnicos” demuestra cómo el género narrativo de las gasconadas, que encontramos en *Cartas eruditas y curiosas* de B. J. Feijoo, se sitúan en el espacio letra y oralidad, fusionando la influencia francesa y la española. En cuanto a los chistes de gascones determina Manuel Pedrosa que están llenos de mentiras y estereotipos étnicos, insertándose él mismo a una larga lista de autores en la que se encuentran personalidades como Julio Caro Baroja.

El concepto de individuo en la Modernidad es analizado por Luis Beltrán Almería, José D. Dueñas Lorente y Luis Galván. En “De nuevo, sobre la cuestión de la cultura popular moderna” Luis Beltrán Almería precisa el concepto de hombre moderno. El hombre moderno es un hombre que está solo, y cuya identidad ha sido limitada por las llamadas fronteras ideológicas, y en consecuencia solo puede aspirar al llamado sueño de la identidad. Frente a la soledad y el individualismo, el concepto de masa, que en “La representación de las masas en la novela”, Luis Galván analiza, reflexionando sobre el concepto de masa y comentando la primera novela de Unamuno, *Paz en la guerra*, para concluir diciendo que la problemática de la representación de la masa está relacionada con la naturaleza de la narratividad. José D. Dueñas Lorente en su artículo “Niveles de lectura: lectura culta y lectura popular en la teoría literaria reciente” orienta el concepto de individuo hacia el concepto de lector empírico que hasta ahora ha sido ignorado y debe ser revisado, realizando una clasificación de los tipos de lectores. Según Lahire existen dos tipos de lectores, los lectores profanos y los lectores por trabajo. Dueñas propone que para saltar de un nivel a otro es necesario acumular lecturas y ampliar la formación literaria en las aulas.

La evolución y transformación que la tradición ha experimentado a lo largo de su viaje hacia la Modernidad es estudiada por Nacho Duque García, Noémie François, Sylvie Juillac, Fernando Romo, Claire Laffaille y Natalia Vara Ferrero. Nacho Duque en “El eterno presente de la cultura popular: una paradoja del contemporáneo” defiende que la tradición en la actualidad está más viva que nunca, a pesar de haber sufrido una mutación. La operatividad de estos mitos y ritos que han sido modificados en la actualidad tienen su reflejo en varios autores y libros concretos. En primer lugar, Concha Alós y sus obras *Los cien pájaros*, *El caballo rojo*, el cuento “La coraza” de *Rey de gatos*, y *Os habla Electra*, que Noémie François comenta, y que presentan el arquetipo de mujer fatal tradicional pero modificado, ahora es una mujer libre, no misógina que ataca al sistema patriarcal. En segundo lugar, el motivo del viaje tradicional, fundamental en el género novelesco, también se modifica en la Modernidad para Natalia Vara Ferrero como nos explica en su artículo “Relato de viaje y figura autorial: traducción y subversión”. De modo que según esta investigadora el viaje se subvierte y desautomatiza en Fernando Aramburu, mientras que en Vila-Matas se realiza a través de una digresión de polifonía de voces. No obstante, otros textos y escritores deciden conservar con mayor o menor precisión elementos de la cultura popular y tradicional. En “Las creencias populares en Martínez Ruiz, Azorín: ‘En levante: noche de tormenta’ (1900)”, Sylvie Juillac analiza el diluvio en esta obra que relaciona con la sabiduría popular, la oralidad y las creencias populares y religiosas. Las obras de Pérez Reverte en general, y en concreto *El búscar*,

son analizadas por Fernando Romo en “Pérez Reverte, entre la alta cultura y baja cultura”. Entre los temas que Romo describe, son de especial interés las cuestiones de actualidad que predominan en sus obras, frente a los temas tradicionales como el personaje de la mujer fatal. Del hibridismo genérico propio de las novelas de Reverte, nos trasladamos a los epígrafes de Lourdes Ortiz que encontramos en *Luz de la memoria* y *La fuente de la vida* que se sitúan, según Claire Laffaille (“Los epígrafes en dos novelas de Lourdes Ortiz: del hipertexto al hipotexto”), entre el género culto y el popular.

Otro de las cuestiones predominantes en el volumen y fundamentales en el periodo de la Modernidad es el poder que la imagen tiene en la prensa, revistas y libros. Raquel Gutiérrez Sebastián y Borja Rodríguez Gutiérrez en “Imágenes de la prensa satírica decimonónica” establecen su punto de mira en la prensa satírica. La fuerza crítica de la imagen se documenta desde *El Artista*, primer periódico ilustrado. Fuerza crítica que paradójicamente debe luchar contra la ambigüedad y el código común establecido con el público. También focaliza su atención Marta Giné en su artículo “La publicidad de origen francés en *La vida galante*” sobre la fuerza visual de las imágenes en la prensa. En este caso analiza *La vida galante*, revista semanal ilustrada dirigida por Sopena y Zamacois, que se caracteriza por la gran fuerza que tiene en ella lo visual que le permite catalogar libros y colecciones ilustrados con anuncios y diversos materiales propagandísticos de múltiples orígenes y nacionalidades. Mientras que Marisa Sotelo Vázquez, Blanca Ripol Sintes y Jessica Cáliz Montes se centran en el estudio de la revista *La Esfera*. Marisa Sotelo Vázquez (“La crisis del teatro y el cinematógrafo en *La Esfera*, 1915”) analiza la función de la portada del primer número de *La Esfera* dedicada a Galdós. Esta portada le permite ejemplificar el poder de la ilustración que para esta investigadora tiene valor cultural y pedagógico, sobre todo para el lector no culto; además de servir para homenajear al autor de *Fortunata y Jacinta*. Con posterioridad realiza un estudio sobre la actividad dramática a lo largo de 1915, destacando la culpa de las novelas policíacas que influyen en el declive del teatro, y el cinematógrafo como elemento de apoyo para superar las deficiencias teatrales. Finalmente, enfatiza el poder del público como juez que premia o castiga a través de sus aplausos. Blanca Ripol Sintes y Jessica Cáliz Montes en “El género del relato breve y la configuración de un nuevo público. *La Esfera* (1915)” realizan un listado de autores y obras que aparecen en *La Esfera*, en el cual destacan Eduardo Zamacois y Joaquín Dicenta como representantes de dos propuestas literarias muy diferentes. Zamacois es el representante de la literatura galante, mientras que Dicenta, de la literatura de entretenimiento y de cierto propagandismo ideológico. Sin embargo la imagen no sólo es fundamental en la prensa sino también en otro de los grandes instrumentos modernos: el cinematógrafo. En “Cine e imaginario rural en el País Vasco”, Eneko Lorente y Rosa de Diego nos explican como en el momento en que se produce la creación del cinematógrafo de los hermanos Lumière, se contraponen dos conceptos: lo urbanita y lo rural. Ello desemboca en otro conflicto: cómo captar lo real en el momento prescindiendo de condiciones ideológicas, estéticas y políticas. Ideas que se cuestionan en la realización de la película *Around the World with Orson Welles*.

La tradición en la escritura de la modernidad es fundamental en zonas de la

Euroregión “Aquitania-Euskadi”, en la zona alavesa y en la creación de figuras literarias como el baturro rudo que se caracteriza no sólo por su comportamiento gestual sino también verbal. En la Euroregión “Aquitania-Euskadi” se están realizando una serie de proyectos lingüísticos, políticos y sociales, para mantener los vínculos entre el País Vasco y el País Vasco francés. Beatrice Bottin explica que en el centro de estas políticas se sitúa la tradición, que vemos en el deporte, la fiesta, la danza, y en concreto en el *Bersolary*, poeta que recita versos en euskera, y que se ha convertido en una práctica cultural que ha permitido conservar la tradición oral. En segundo lugar, Isabel Echevarría Isusquiza en “El castellano de Álava entre los siglos XIX y XXI” realiza un recorrido por la historia lingüística alavesa y el léxico alavés en el diccionario académico, realizando las siguientes conclusiones. Primero, la presencia de vasquismos entre los provincialismos alaveses es indudable a causa de la relación entre la geografía histórica y lingüística; segundo, en el DRAE solo se marca como alavés aquello que parece tener una difusión mayor; y tercero, la influencia victoriana y del inglés en el léxico alavés no debe ser ignorada como se ha hecho hasta ahora. En último término, en el artículo titulado “Rudeza y delicadeza en los cuentos populares aragoneses de entre los siglos XIX y XX”, explica María Antonia Martín Zorraquino el personaje del baturro rudo, que se introduce en la literatura en el s. xix personificando a Aragón. El cuento “El negro y el ordinario” presenta esta tipificación en la figura del arriero palurdo, campesino aragonés zafio cuya ignorancia y tosquedad traspasa los límites de lo lingüístico y lo temático.