

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA CAMPUS I CAMPINA GRANDE CENTRO DE INTEGRAÇÃO ACADÊMICA DEPARTAMENTO DE LETRAS E ARTES CURSO DE LETRAS/ESPANHOL

MILENA DE ASSIS DA SILVA

MEMORIAS Y MELANCOLÍA: RECUERDOS DE MARÍA TERESA LEÓN

CAMPINA GRANDE 2022

MILENA DE ASSIS DA SILVA

MEMORIAS Y MELANCOLÍA: RECUERDOS DE MARÍA TERESA LEÓN

Trabalho de Conclusão de Curso (Artigo) apresentado a/ao Coordenação /Departamento do Curso Letras/Espanhol da Universidade Estadual da Paraíba, como requisito parcial à obtenção do título de Licenciatura em Letras/Espanhol.

Área de concentração: Literatura Espanhola

Orientadora: Profa. Dra. Cristina Bongestab.

CAMPINA GRANDE 2022 É expressamente proibido a comercialização deste documento, tanto na forma impressa como eletrônica. Sua reprodução total ou parcial é permitida exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, desde que na reprodução figure a identificação do autor, título, instituição e ano do trabalho.

S586m Silva, Milena de Assis da.

Memorias y melancolía [manuscrito] : recuerdos de María Teresa León / Milena de Assis da Silva. - 2022.

36 p.: il. colorido.

Digitado.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Letras Espanhol) - Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Educação , 2022.

"Orientação : Profa. Dra. Cristina Bongestab Coordenação do Curso de Letras - CEDUC."

1. Melancolia. 2. Guerra Civil Espanhola. 3. Memória. I. Título

21. ed. CDD 801.95

Elaborada por Luciana D. de Medeiros - CRB - 15/508

BCIA2/UEPB

MILENA DE ASSIS DA SILVA

Memorias y melancolía: recuerdos de María Teresa León

Trabalho de Conclusão de Curso de Letras/Espanhol, da Universidade Estadual da Paraíba, como requisito parcial à obtenção do título de Licenciada em Letras/Espanhol.

Área de concentração: Literatura Espanhola

Aprovada em: 26/07/2023

BANCA EXAMINADORA

Profa. Dra. Cristina Bongestab (Orientadora) Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)

Prof. Dr. José Alberto Miranda Poza Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Prof. Dr. Fábio Marques de Souza Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)

AGRADECIMIENTOS

Construir una lista de agradecimientos no es una de las tareas más sencillas de TCC como imaginaba, ya que en medio de este proceso de escritura, amigos, familiares y personas que llegaron a sumar se convirtieron en parte de este ciclo que está finalizando para iniciar los próximos ciclos, lo que está por venir. Doy gracias a Dios primero, porque sin él no estaría cumpliendo uno de mis sueños, no tendría la capacidad y sabiduría para realizar tal tarea sin su amor incondicional y su presencia que detuvo mi llanto en muchos momentos cuando desacredité mi capacidad.

En segundo lugar, quisiera agradecer a mi supervisora Cristina Bongestab, a quien admiro enormemente y quien me inspira, a quien elegí para que me guíse porque quiero seguir sus pasos. Ella es una mujer que me inspira a querer crecer y continuar mis estudios y tener éxito, por ser una gran mujer de extrema inteligencia, postura y elegancia. Le agradezco desde el fondo de mi corazón por ayudarme y ser parte de este trabajo, eres increíble.

Agradezco a mi familia que supo participar en todo lo que pudo en este momento mío, en especial a mi madre Madalena, por poder honrarla en los estudios que no pudo tener, porque todo lo que hago está pensado en lo mejor paraella, gracias por haberme criado y haber sido padre y madre, te quiero mucho. A mi tía Vitoria y a mi tío Josinaldo, por acompañarme y apoyarme desde lejos, a mis hermanos Jordânia, Wellington y Edivanison, que no renuncien a sus sueños, a mis primos Daniel, Danilo y Ana que son como mis hermanos, gracias por todo su apoyo, los amo a todos.

Agradezco infinitamente a mis amigos de toda la vida, mis compañeros de vida desde la escuela, Emanuele Dias (Manu) a quien conozco desde hace tantos años que ya nos parecemos, es una hermana de corazón, con quien he vivido momentos especiales y locos, una persona cuyo mundo es privilegiado por tener esa persona especial. Agradezco a Lúcia (Keity) por tantos momentos especiales e historias compartidas, una mujer maravillosa, inteligente y que merece todo lo mejoren esta vida. Agradezco a Paulo Macedo (Pablito), por cada risa, "perrengue" y merienda compartida en nuestro viaje diario a la universidad. Estoy seguroa que serás un gran profesional, así como eres un ejemplo de persona, te mereces todolo mejor.

Le doy gracias a Letícia Oliveira (Leity), quien también es una amiga de mucho tiempo y una de las personas más enfocadas y decididas que he conocido, eres inteligente y estoy seguroa que serás una excelente profesional, además de una estudiante dedicada y brillante.

Agradezco a mi amiga Deyse Maria, es una gran mujer y una luchadora admirable, que corre tras sus sueños y me inspira tanto, sabes que todo lo puedes y que el mundo se hace pequeño por tu fuerza de voluntad.

Le doy gracias a mi gran amiga Gabrielle Oliveira por tanto apoyo y ayuda, eres una de las personas más inteligentes y organizadas que he conocido, eres una mujer admirable, cautivadora que siempre está conmigo en innumerables momentos, una de mis personas favoritas en este mundo y una hermana más que Dios me dio.

No podía terminar el agradecimiento sin mencionar a mis amigos y compañeros, que participaron y compartieron las fases de esta graduación, Agradezco a Emanuele, Lívia, Gleice, Nieli, Kátia, Ricardo y Raquel por estar conmigo desde el principio y compartir conocimientos. Agradezco a Lays, por ser parte de mis amistades, que a pesar de todas las dificultades demostraste ser una mujer fuerte. Agradezco a mis amigas que pronto se sumaron a mi ciclo de amistades, Kelvin, Syomara, Aparecida, Amanda, Fernanda, Emília y Francisco. Espero que todos ustedes hagan sus sueños realidad y que Dios bendiga a cada uno, los amo.

RESUMO

Estudamos, no presente artigo, a ligação entre memória, melancolia e a vidaexilada de Maria Teresa León, abordando um pouco sobre a Guerra Civil Espanhola, com o objetivo de compreender como a melancolia foi abordada e comosurgiu esse vínculo com suas memórias, fazendo parte do seu sofrimento diário e a acompanhando durante 38 anos de exilio. Observamos, analisamos e descrevemosatravés de uma revisão literária, com a intenção de compreender seus relatos individuais e o cenário de guerra que a autora nos repassou em seus escritos. Tomamos como base o Prólogo de Benjamin Prado primeira edição de abril de 2020 e a segunda edição de dezembro de 2021 intitulado Memoria de la Melancolia, escrito por María Teresa León, em 1970. Para relatarmos sobre a Guerra Civil Espanhola, utilizamos Blanco Aguinaga; Rodriguez Puétolas e Zavala (1979) e para a análise da melancolia presente na obra, utilizamos Freud Luto y melancolia (1917). Memória de la melancolia (1970) nos traz um grande e importante testemunho, é mais que uma autobiografia comum, são capítulos documentais que representam uma batalha individual e de pessoas que vivenciaram as catástrofes deixadas pela guerra, nas quais a melancolia e a memória se vincularam para testemunhar em forma literária um período frio e sangrento.

Palavras-chave: Maria Teresa León, Melancolia, Guerra Civil Espanhola, Memória.

RESUMEN

En este artículo estudiamos la conexión entre la memoria, la melancolía y la vida de María Teresa León, acercándonos un poco sobre la Guerra Civil Española para comprender cómo se abordaba la melancolía y cómo surgió este vínculo con sus recuerdos, siendo parte de su sufrimiento cotidiano que la acompañó durante 38 años de exilio. Observamos, analizamos y describimos a través de una revisión literaria, con la intención de comprender sus relatos individuales y el escenario bélico que la autora nos transmitió en sus escritos. Tomamos como base el Prólogode Benjamín Prado, primera edición de 2020 y segunda edición de 2021 titulada *Memoria de la* Melancolía, escrito por María Teresa León, en 1970. Para informar sobre la Guerra Civil Española utilizamos Blanco Aguinaga, Rodríguez Puértolas y Zavala y para analizar la melancolía presente en la obra, utilizamos Freud Luto y Melancolia (1917). Memoria de la Melancolía (1970) nos trae una gran e importante testimonio, es más que una autobiografía común, son capítulos documentales que representan una batalla individual y de personas que vivieron las catástrofes que dejó la guerra, en las cuales la melancolía y la memoria se vincularon para testimoniar, en la literatura, un periodo frío y sangriento.

Palabras clave: María Teresa León, Melancolía, Guerra Civil Española, Memoria.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Foto destrucciones causadas por la guerra civil	
española	17
Figura 2 - Foto de la portada de la revista Mujeres libres	19
Figura 3 - Foto María Teresa León (juventud)	27
Figura 4 - Foto María Teresa León (exilio)	27
Figura 5 - Foto de María Teresa León con el marido Rafael	
Alberti	27
Figura 6 - Figura <i>Melencolia</i> Dürer A	29

SUMÁRIO

1	INTRODUCCIÓN	09
2	LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA	11
2.1	PANORAMA HISTÓRICO	11
3	MARÍA TERESA LEÓN: LA VOZ FEMENINA DURANTE Y POSTGUERRA CIVIL ESPAÑOLA	
4	UNA APROXIMACIÓN A LA MELANCOLÍA	28
5	CONCLUSIÓN	33
	REFERENCIAS	35

1 INTRODUCCIÓN

María Teresa León Goyri fue una gran escritora española de la generación del 27, una mujer que luchaba por la libertad, los derechos y el papel de la mujer en la sociedad, que nos presentó, en la obra *Memoria de la melancolía* (1970), sus memorias en el exilio.

Este trabajo tiene como objetivo analizar e investigar cómo fue la vida de María Teresa León durante el exilio de acuerdo con sus memorias presentes en esta obra. Ella fue una mujer de gran protagonismo durante la guerra civil española. Después de haber pasado alrededor de 38 años en el exilio (1939-1977), regresa a España sin reconocer ni siquiera donde estaba debido el Alzheimer que sufría. Buscamos en nuestro trabajo hacer una revisión literaria, analizando las memorias descritas y narradas por María Teresa León, una especie de diario y autobiografía, pero que se puede decir que va más allá, es un valioso documento que guarda informaciones sobre lo que ella vivió desde su niñez, después, durante la guerra civil española y, posteriormente, en los años de exilio.

Para comenzar a analizar sus memorias, era necesario retroceder y conocer un poco más sobre cómo comenzó la trágica guerra civil española, por lo que primero nos acercamos al contexto histórico de la guerra debido a la que León y sus grandes amigos fueron exiliados y muertos, tanto amigos como familiares, además de perder la convivencia en su país de origen.

Luego de un aporte teórico sobre la guerra, trajimos a María Teresa León como ejemplo de representación femenina durante este convulso período, así como los nombres de personalidades femeninas que formaron parte de la generación del 27. En este tema se puede observar la descripción de su experiencia individual, participación en movimientos y los conflictos vividos en los 38 años de exilio.

Tenemos aún, en la investigación, un punto hablando específicamente sobre la melancolía interpretando y analizando como esta se inserta de diferentes formas además de la literatura, en el arte, trayendo como un gran ejemplo la obra renacentista de Albrecht Durer y su obra *Melancolía I*.

También citamos la melancolía en un pasaje bíblico, pues, es un sentimiento que viene desde los primordios del ser humano, pero no había una descripción para lo que se sentía. La melancolía en la visión de Hipócrates, Aristóteles y Freud también están presentes en este trabajo. Nuestro enfoque se basó, principalmente en Freud, para que

pudiésemos analizar algunos momentos descritos por León en su obra y en este tópico abordamos como la melancolía estuvo presente en su vida y como sus memorias son prueba de todo lo que ha vivido durante esta época.

Desde que María Teresa León comenzó a escribir sus memorias para retrasar los síntomas de su enfermedad y mantener lúcidos los recuerdos de su amada tierra, sus amigos y toda su vida antes de la guerra, la nostalgia de su tierra y de su antigua vida arrebató su libertad para luchar por la cultura y la política sin ser perseguida. Con eso, la melancolía en cierto modo se convirtió en una aliada o especie de medicina para darle fuerzas para escribir sus memorias ya que sus escritos ella cuenta sobre momentos desde su niñez hasta la tumultuada vida adulta. De cierta manera, la melancolía hacía León sufrir, pero mantenía sus memorias vivas mientras ella estaba escribiendo.

2 LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 2.1 PANORAMA HISTÓRICO

El 17 de julio de 1936 estalla la guerra civil española, cuando el ejército de África se subleva contra el gobierno del frente popular al mando de las órdenes del general Franco. Las guarniciones de Ceuta, Melilla y Tetuán habían sido sublevadas, entonces, el día 18, Franco embarca con su mujer y su hija para Francia y después sube en un avión que lo llevará a la zona española de Marruecos.

La Guerra Civil española fue consecuencia de un gran choque de ideología alimentada no sólo por la división entre izquierda y derecha, sino también por el conflicto entre los que defendían la centralización del poder contra los que querían la independencia regional, de quienes se identificaron con una política autoritaria contra los que valoraban la libertad individual. Las divisiones ideológicas han sacudido tanto las relaciones políticas, así como las relaciones en el ámbito familiar, fomentando enfrentamientos domésticos de padres contra hijos, hermanos contra hermanos, entre otros.

Como se trata de una guerra social, política e ideológica, los enfrentamientos comenzaron incluso antes del surgimiento de la Segunda República, a través de periódicos y de acciones violentas de líderes políticos o sindicales, hasta que estalló el enfrentamiento armado en julio de 1936. Luego surgieron algunos grupos formados homogéneamente, para defender o ir en contra la república, como hablan Blanco Aguinaga; Rodríguez Puértolas y Zavala (1979):

En torno al ejército rebelde se agruparon todos los defensores de la España tradicional: carlistas, monárquicos, latifundistas, y grandes capitalistas, de diferentes categorías, falangistas y fascistas, en abigarrado conjunto. Para la defensa de la República se pusieron en pie las fuerzas obreras y campesinas marxistas y anarquistas, la burguesía radical e liberal, los pequeños propietarios y los nacionalistas catalanes y vascos (BLANCO AGUINAGA; RODRIGUEZ

PUÉRTOLAS; ZAVALA, 1979, p.9).

Antes del inicio de la guerra española, alrededor de 1923, Miguel Primo de Rivera, con el apoyo del rey Afonso 13, estableció una dictadura militar. Luego, alrededor de 1930, esta dictadura había perjudicado a todo el país, que enfrentaba problemas y retrasos económicos y sociales en relación con el desarrollo de otros países. Con esto, en 1931, se convocaron elecciones municipales. El partido republicano de la izquierda tuvo la mayor parte del apoyo de las grandes ciudades y el rey Alfonso 13, en ese momento, presenció

muchas manifestaciones, decidiendo así huir del país, y en Madrid el consejo revolucionario proclama la república, que se conoció como la segunda república, porque unos años antes, España había tenido un fracaso republicano. A pesar de ser un país principalmente agrícola, España tenía un pequeño polo industrial, que, impulsado por la Primera Guerra Mundial (conflicto en el que el país no participó), había sufrido grandes transformaciones tanto económicas como en movilización social. Durante este período, el sector metalúrgico inició un proceso de industrialización más moderno en el País Vasco y también en Cataluña, diferenciándose económicamente de toda España, estas dos provincias, marcadas principalmente por la identidad cultural relacionada al idioma, alimentan una fuerte tendencia separatista en estas dos regiones.

La guerra civil fue un trágico conflicto armado que empezó en España y tuvo fracaso parcial del golpe de estado, como afirman Blanco Aguinaga; Rodriguez

Puértolas y Zavala (1979, p.9): "Comenzaba así un típico pronunciamiento militar que habría de convertirse en una guerra civil de tres años". La guerra civil española no fue solo una revancha o lucha por mantener el orgullo de la patria, la guerra fue una lucha entre pueblos vecinos, que involucró desde la cultura hasta la identidad del país, poniendo en gran relevancia el egoísmo personal, como afirma Buades (2013):

A Guerra civil espanhola não corresponde aos modelos tradicionais de disputa militar. Não se trata de mais um conflito para determinar fronteiras de nações ou para resolver pendências entre monarcas orgulhosos. Uma guerra civil é uma guerra entre vizinhos, entre grupos do mesmo país. E no caso da guerra civil espanhola, todo tipo de questão veio à tona de modo intenso. Foi uma guerra total (BUADES, 2013.p.6).

La guerra española se convirtió en uno de los momentos más divisivos y catastróficos que marcaron el siglo XX, un conflicto que se convirtió en una preliminar de la segunda guerra mundial, pues fue en ese momento cuando se probaron las nuevas armas y tácticas. España tiene una historia convulsa desde el siglo XIX, ya que es uno de los países más afectados por las guerras napoleónicas, sufrió destrucción física, numerosas muertes y la pérdida de la mayor parte de su imperio marítimo, ya que sus gobiernos tuvieron dificultades para hacer frente a problemas sociales y económicos. Debido a estos factores, España continuó como un país agrario autoritario con la monarquía y contando con las aristocracias locales como base de apoyo.

Vale recordar que en esta guerra se vieron envueltos países totalitarios, como

la Alemania nazista de Hitler, la que colaboró en varias acciones bélicas, mostrando al mundo sus escapes tecnológicos militares y bélicos, pues fue en la guerra civil española que los aviones nazis bombardearon la ciudad vasca de Guernica para demostrar el poderío militar y el apoyo total al dictador Francisco Franco, las consecuencias de este ataque se saldaron con la muerte de miles de personas. Para entender este momento de la Guerra Civil Española y los grupos implicados, siempre acabamos yendo y viniendo a los factores históricos anteriores que contribuyeron a este fatídico y triste acontecimiento. Destacamos que Hitler colaboró con las nuevas tecnologías:

Hitler organiza la Legión Cóndor, que se dedica a experimentar en España nuevas técnicas de bombardeo (la destrucción de Guernica, en abril de 1937, plasmada en el famoso cuadro de Picasso, es el ejemplo más perfecto, si bien no el único, seguido de cerca por los bombardeos de Madrid, Barcelona y otras ciudades) BLANCO AGUINAGA; RODRIGUEZ PUÉRTOLAS; ZAVALA, 1979, p.10).

Después de muchas negociaciones, se crea el Frente Popular, una coalición formada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), Izquierda republicano (VAMOS), Unión republicano (UR), UGT, PCE, incluido la CNT. En medio de un país dividido y con la derecha políticamente debilitada, la parte delantera popular era ganadora, principalmente en las ciudades industriales y en el sur de España. Blanco Aguinaga; Rodriguez Puértolas y Zavala hablan sobre los conflictos de la guerra:

La influencia del comunismo, con el apoyo soviético, es cada vez mayor. En mayo de 1938 el gobierno de la República ofrece sus Treces Puntos para llegar a un armisticio con los rebeldes, plan rechazado por éstos. En marzo de 1939, ya caída Barcelona, el coronel Casado, junto con elementos anarquistas y viejos socialistas como Julián Besteiro, se subleva contra el doctor Negrín y ofrece a Franco, por separado, la rendición de Madrid y la Zona Centro. El fin de la República era ya inmediato (BLANCO AGUINAGA; RODRIGUEZ PUÉRTOLAS; ZAVALA, 1979,1979, p.11).

La Falange española tradicionalista, dirigida por José Antonio Prima de Rivera, hijo del dictador Primo de Rivera, inspirada por el Partido Fascista Italiano, hizo parte delantera hacia el Gobierno Republicano. Los extremistas de ambos lados llevaron a cabo ataques y asesinatos, casi a diario.

Ante este escenario, los militares se sintieron lo suficientemente fuertes como para dar un golpe de Estado, apoyados, principalmente por la Iglesia, e instado durante mucho

tiempo por la prensa derechista. El 17 de julio de 1936, en Marruecos, comenzó la insurrección militar. Aclamado por los votantes derrotados en la más reciente elección, los nacionalistas conquistaron ciudades importantes. El gobierno esperaba acabar con el intento de golpe, pero eso no fue lo que pasó. Sin armas, recurrieron a ayuda de naciones vecinas, En un pasaje de la novela *Juego limpio* (1959) se menciona esta práctica militar de recurrir al equipo de guerra internacional, en este caso, el armamento alemán cedido a las insurgentes:

[...] a estos les vamos a hacer la papila en cuanto llegue el armamento nuevo que envía a Alemania. - Si prefieres dar, y en lo que te da, y olvida que ahí hablamos todos misma lengua, y que nadie entiende los nombres escritos en inglés armamento que dices que venderá, que llegará oliendo al protestantismo luterano [...] (LEÓN, 1959, p. 32).

Campesinos o trabajadores que nunca habían usado armas y extranjeros que estaban predispuestos a luchar contra el fascismo que se estaba apoderando de Europa no veían la batalla cómo uno guerra privada de España, creían que la victoria de nacionalistas culminaría en un curso del tiempo del oscurantismo, mientras los nacionalistas creían que estaban luchando por una sociedad de valores cristianos que era amenazado por el comunismo.

Además, desde el extranjero, muchos escritores, intelectuales y artistas qué se identificaban con el Frente Popular formado para las elecciones de 1936 incorporaron las milicias populares, abandonado el campo teórico pasaron por la acción con el romper de la guerra. Estas alusiones personales son recordadas en *Juego limpio*:

"Donde tarimas hoy día vosotros poetas, pintores, escritores en España?¿Dónde Alberti y María Teresa y Cernuda y León Felipe y Serrano Plaja y aparezco y Miguel Hernández?" (LEÓN, 1959, p. 115).

Creado en el comienzo del conflicto, la Alianza de intelectuales antifascistas se organiza con rapidez creando secciones dedicadas a la literatura, al Arte, hacia el teatro, pedagogía, bibliotecas, así como las Misiones Pedagógicas de 1931 a 1936, así como cómo la publicidad y producción editorial como la revista *El Mononucleosis infecciosa azul*. El arte producida en este curso del tiempo por los participantes de la Alianza era un arte que se afirmaba como combatiente e instrumento de agitación política utilizando una literatura denominada como "urgente".

Además, los republicanos también contaron con los soldados de las Brigadas Internacionales, gente qué llegó refugiada de Alemania e Italia para luchar junto al gobierno republicano y reforzar el llamamiento romanticismo de una nación asediada por las fuerzas del fascismo, configurando un enfrentamiento no entre nacionalidades, sino entre ideologías. Muchos intelectuales, escritores y artistas, en general, simpatizaron con la causa republicana española, alistándose en las brigadas.

La falta de disciplina militar por parte de los milicianos, que, a menudo actuando de forma independiente, también contribuyó al avance de las tropas franquistas. Los éxitos del comienzo de la guerra no volvieron a repetirse. No había un dominio definido y decisiones arbitrarias facilitaron la llegada de Franco a Madrid, lugar que representaba la resistencia. Con la meta de formar un ejército unificado y entrenado, era creado el Ejército Popular que, por decreto, militarizó las milicias formadas por trabajadores, que recibieron formación y fueron dirigidos por funcionarios profesionales, siguiendo los ejemplos del Quinto Regimiento Comunista. Del lado nacionalista, las diferencias se resolvieron de manera más objetiva, el trabajo comenzó en 1931 con la misma idea: derrocar una república que se inclinaba hacia los ideales comunistas, según el grupo conservador.

Franco contaba, además, con el apoyo de la iglesia católica que, espontáneamente, ofreció apoyo a los rebeldes, no sólo en respuesta a la represalia que había sufrido desde el inicio de la Segunda República, sino también para recuperar el poder y beneficios que había perdido. Lo que inicialmente fue una lucha contra los comunistas se convirtió en una cruzada y dio el estatus de guerra religiosa a una guerra civil.

El discurso propagado llegó a asociar el catolicismo con el militarismo y actos de violencia promovido por los nacionalistas fueron apoyados y transformados en actos de heroísmo en defensa de una ciudad celestial. Miguel de Unamuno protagonizó, en octubre de 1936, una notable demonstración de la ignorancia y el fanatismo presentes en la retórica nacionalista. Decepcionado con la Segunda República, Unamuno pasó a apoyar la rebelión ante la desaparición de compañeros de academia y amigos próximos y fue condenado a prisión domiciliaria. Tres meses después de lo que pasó, murió. Unamuno aún enfrentó algunos obstáculos, como nos dicen Blanco Aguinaga; Rodriguez Puértolas y Zavala a seguir:

Lo ocurrido con Miguel Unamuno es más complejo. Ciudadano de Honor de la República, pero disgustado a la larga con ella, el 18 de julio aplaude

en la Plaza Mayor de Salamanca a los soldados que declaran el soldado de guerra y hace feroces comentarios sobre los defensores de orden constituido, y ello a pesar de sus anteriores diatribas contra el fajismo [...](BLANCO AGUINAGA; RODRIGUEZ PUÉRTOLAS; ZAVALA 1979, p.13).

La guerra también fue marcada por el oportunismo y la venganza antes de la confrontación. Algunas disputas familiares, intereses particulares, amistades u opiniones. En el área rural, la violencia fue más devastadora y muchos "ajustes de cuentas" contribuyeron al alto número de asesinatos. Grandes batallas ocurrieron durante los tres años, una de ellas en Teruel. Después de la batalla en Teruel, la España republicana fue dividida en dos partes. Franco se fortaleció en cada batalla, especialmente con la muerte de su principal rival interno, el carismático Antonio Primo de Rivera, líder de la Falange Tradicionalista Española, ejecutado en 1936 y el general Emilio Mola Vidal, asesinado en un accidente de aviación en 1937.

El pueblo, que no podía soportar más los bombardeos y racionamientos de alimento, esperaba por el fin de la guerra y hasta los líderes del Gobierno Republicano estaban a la espera de que se firmara un acuerdo, aunque Franco no señaló una alternativa excepto la rendición incondicional. Aunque había superioridad por parte del ejército nacionalista, el ejército popular resistía y franco no podía concluir la guerra. Entonces, el presidente Juan Negrín viajó a la reunión de la Sociedad de Naciones en Ginebra para anunciar la retirada unilateral de los soldados extranjeros. La retirada de los brigadistas fue celebrada en un gran acto en octubre de 1938. Sin embargo, un acuerdo externo a las cuestiones españolas, pero que implicaba aliados de franquismo, aceleró el final de la Guerra Civil Española, favoreciendo a los nacionales. El acuerdo de Múnich, firmado entre los líderes de las mayores potencias europeas — Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, que permitieron a Hitler dominar las áreas checas a condición de que Alemania no reclamase ningún territorio.

El 1º de abril de 1939, Franco finalmente gana la guerra y comienza, en España una larga dictadura, dedicada a alimentar un clima de represión y venganza. Para los republicanos, lo peor estaba por llegar. Los que quedaron fueron encarcelados, torturados, muchos murieron en las prisiones y otros eran dados como perdidos. Grande parte de aquellos que se dedicaron a defender la República, o que simplemente huyeron de los bombardeos se exilaron. Los que fueron a Francia fueron recluidos en campos de

concentración, viviendo en pésimas condiciones y sin suficiente comida, además de sufrir la invasión alemana durante la Segunda Guerra. Gran parte de los intelectuales se refugiaron en América, siendo México el qué más recibió a los españoles.

Se declaró la derrota de la España republicana, el exilio fue en su mayor parte de intelectuales, promoviéndose el mayor éxodo intelectual de la historia. Además, maestros, académicos y escritores que permanecieron en el país fueron removidos de sus cargos. La visión difundida por Franco y consagrada por la Iglesia Católica era que la Guerra Civil era una cruzada que liberó España de los comunistas ateos. Franco era el caudillo invicto, líder de la gloriosa cruzada y guardián de España unida por una lengua y religión.

En 1953, la España Nacionalista fue reconocida a través de la comunidad internacional que exaltó a Franco como el vencedor del comunismo. Sólo después de la muerte del caudillo, en 1975, es que España se abre paulatinamente, recibiendo a sus exiliados y revisando su historia escuchando ahora la versión del bando perdedor. Este turbulento curso del tiempo de la historia española fue experimentado y representado por la autora María Teresa León en la mayor parte de su obra, creando un diálogo entre textos que expresan de manera única su participación activa en la defensa de ideales artísticos, políticos y filosóficos, mezclando sus aspectos personales y actividades desarrolladas durante la guerra hasta su producción ficticia.

Señalamos, en seguida una figura que demuestra las destrucciones causadas por la guerra:

Fig. 1

3 MARÍA TERESA LEÓN: LA VOZ FEMENINA DURANTE Y POSTGUERRA CIVIL ESPAÑOLA

De acuerdo con el socialista Francés Charles Fourier, citado por Varela (2011), el grado de emancipación femenina sirve para medir el grado de democracia en una sociedad (VARELA, 2011, p. 11). Partiendo de y coincidiendo con él en esto, se puede decir que, a través de sus textos, María teresa León ha buscado la igualdad femenina en un país de cultura machista, contribuyendo por la democratización qué comenzó con el adviento de la República, pero que fue interrumpido por la dictadura franquista.

Algunas condiciones históricas han proporcionado a las mujeres, especialmente a las pertenecientes a la clase burguesa, la posibilidad de pertenecer de una forma más participativa en espacios culturales, políticos y sociales. Una de estas condiciones históricas era el establecimiento de la Segunda República, el voto femenino, el divorcio y las leyes específicas de las mujeres fueron el resultado de una lucha sexista iniciada en la Primera República Española. Así, las mujeres del siglo XIX comenzaron asumir tareas que eran específicamente masculinas, principalmente en el espacio cultural: salones literarios dirigidos por mujeres, que organizaban reuniones para discutir, por ejemplo, la educación para mujeres buscando espacio en los gimnasios.

Pero este nuevo comportamiento femenino se encontró con la resistencia de intelectuales y algunos eruditos formadores de opinión. Gregorio Marañón, por ejemplo, defendía la idea de que los sexos eran diferentes y se complementaban. Con tal argumento, pretendía legitimar científicamente su teoría de que las mujeres probablemente se identificaban con las tareas domésticas: cuidar la casa y educar a los niños. A finales del siglo XIX y principios del XX, varias asociaciones de mujeres publicaron libros y abrieron debates sobre educación e independencia económica y política de la mujer, matrimonio y maternidad.

Este movimiento de emancipación de las mujeres ocurrió, exclusivamente, en la burguesía. Las mujeres de clase baja todavía vivían bajo la autoridad de sus padres o maridos, pues, la mujer se encargaba de la casa y era importante hacer perdurar el discurso moral defendido por la Iglesia para que ella se mantuviese sumisa al hombre.

Hija de padre militar, María Teresa León rompió con los estándares de la burguesía, que le fueron impuestas desde muy joven. En sus memorias, relata que la infancia fue un periodo de conflicto: "María Teresa León había sido expulsada del Colegio

del Sagrado Corazón, de Leganitos, de Madrid, porque se comprometió con hacer el bachillerato, porque le encantaba lo demás, porque leía libros prohibidos...

(LEÓN, 1970, p. 142).

Durante los años 1936 a 1937, se produjeron los editoriales de la revista *Mujeres libres*, revista que contribuyó a la formación política y profesional de las mujeres de la época. La revista tenía un fuerte posicionamiento político e ideológico, que buscaba el desarrollo sobre temas femeninos. Era compuesta solo por mujeres y tenía el objetivo de llevar informaciones sobre los derechos de la mujer para la parte femenina más pobre de España. Señalamos, abajo la foto de la portada de la revista *Mujeres libres*:

Fig. 2

Mujeres Libres fue una organización autónoma ajena de órganos del movimiento literario. Se creó con la intención de denunciar el desinterés y la indiferencia de los sindicatos en relación a las mujeres, ya que la mayoría de los cargos estaban compuestos y dominados por hombres. La asociación anarco-femenina llegó a tener más de 20.000 afiliadas, pero no fueron apoyadas por el Consejo General del Movimiento Libertario. Mujeres libres aportó importantes desafíos para la actualidad del feminismo, entre muchas otras que estuvieron en esta lucha desde el comienzo, tenemos Amparo Poch, Lucía Sánchez Saornil, Mercedes Comaposada, Sara

Berenguer, Dolores Prat, entre otras, que hicieron historia y se convirtieron en pioneras del feminismo español.

María Zambrano nació en 22 de abril de 1904 y murió en 06 de febrero de 1991. Es una importantísima intelectual española del siglo XX, una de las mujeres republicanas que afrontó sin bajar la cabeza los horribles momentos de la guerra civil española. Trajo una relevancia filosófica también en la literatura y en sus escritos, siendo referencia de una

mujer que estuvo al frente de la lucha por la conquista de sus derechos. Sus obras y escritos muestran que la mujer siempre debe estar en el lugar que quiere, siendo parte del correspondiente plan democrático, aun cuando la democracia era inalcanzable, poniendo también en sus obras diversos pensamientos filosóficos. María Zambrano estuvo en el exilio durante mucho tiempo, aunque nació en Vélez Málaga, sus padres tuvieron que marcharse a Segovia, Ginebra y posteriormente se trasladaron a Sudamérica, estando en Puerto Rico, recogiendo para sí mismos una enorme riqueza cultural.

Una de sus obras más famosas escritas durante su exilio se titula *Filosofía y poesía*, en la que sitúa el pensamiento filosófico entre la irracionalidad que sería la poesía y la razón que remite a la filosofía. Estudió filosofía en Madrid, donde fue discípula de Ortega Zubrini. Durante la guerra civil se exilió en México, pero también residió en Cuba, Puerto Rico, Roma y Suiza, regresando en 1982 a España. Recibió en 1982 el premio Cervantes.

Otra mujer muy importante fue Rosa Chacel Arimón, una mujer que también formó parte de la generación 27 como muchos otros intelectuales de su época. Ella también estuvo en la situación de verse obligada a exiliarse durante la guerra civil. Chacel Arimón nació en Valladolid en 3 de julio de 1898 y su salud era frágil, por esta razón no asistía a la escuela, y su educación la dejaba en casa a sus padres, siendo su madre, Rosa Cruz Arimón, su propia maestra, enseñando las bases de la educación, lo que contribuyó a la formación de su identidad independiente y diferente de otros niños. Cuando cumplió 10 años, se mudó con su abuela, comenzando a asistir a una escuela de artes y oficios y otra de hogar y profesional de la mujer. Al poco tiempo ingresó a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, graduándose en 1918. Entre 1918 y 1922, participó en una revista llamada *Ultra*, donde pudo conocer a algunos autores, como Juan Jamón Jiménez y Miguel Unamuno. Se casó con un famoso pintor de la época, llamado Pérez Rubio, y tuvieron un hijo. Cuando se trasladó a Roma, tuvo un gran contacto con las vanguardias europeas, pero cuando volvió a Madrid ya estaba comenzando la guerra civil, por lo que decidió regresar al extranjero, dejando repentinamente su tierra para escapar de la guerra.

Ya María Teresa León tuvo su primer contacto con la literatura y las artes en la casa de su tío Ramón Menéndez Pidal y María Goyri – la primera mujer en graduarse y enseñar en una universidad:

En esa casa aprendí las primeras novelas españolas. Algunas veces Sacábamos un gramófono de cilindro viejo. Ahí escuchamos canciones recogidas por María Goyri y Ramón Menéndez pidal, durante tu nuevo

viaje, siguiendo la ruta del Cid hasta tu destino. Por primero doblar Hola allí voz del pueblo. Por primero doblar tomar en cuenta a ellos inteligente y a los sabios (LEÓN, 1970, p. 151).

Su tía era una defensora de la enseñanza para las mujeres. Jimena, la prima de Teresa León tuvo una educación libertaria, diferenciándose de las chicas de su edad y también de su familia. María Teresa León se admiraba de la forma en que Jimena se comportaba y cómo fueron las cosas en la casa de la prima:

Y allí estaba Jimena. Jimena fue la síntesis de lo que un ser humano puede conseguir en su envase carnal. Algo alcalde qué yo, saliente único, sin acompañante al colegio, que no se llama colegio sin Institución Librea, colegio secular de monjas reticente qué dan la señal en levantarse o sentarse todos al unísono, con dos piezas de madera golpeado (LEÓN, 1970, p. 150).

León (1970) retrata su infancia con determinada insatisfacción, por causa de la rigidez que le imponía su clase social. No se le permitía jugar con los niños en su calle, por ejemplo, aunque la casa de sus tíos fuese un espacio en que pudiera vivir con libertad. Pero, la educación liberal defendida por tíos, la igualdad entre mujeres y hombres y el contacto con la cultura libre de clasificación y prohibición de la Iglesia se convirtió en algo atractivo para María Teresa León.

León vivió en diferentes ciudades españolas, siendo las ciudades de Burgos, Barcelona y Madrid las principales. De esa manera, estuvo expuesta a la diversidad cultural española. Esa experiencia con la heterogeneidad del pueblo español fue luego utilizada en sus textos en una combinación de elementos de la cultura erudita y popular, aprehendidos en los estudios de las novelas españolas hechas en casa del tío. Proverbios, canciones infantiles, idiomas y cuentos populares están presentes en varias de sus construcciones y en su concepción:

La enumeración de cuentas, coplas, sortilegios, adivinaciones, gritos, dichosas y estribillos qué sonar allí literatura en estas costumbres, en esta artesanía española elevada a el arte, es la que da suelo y aire a la cultura Popular en España (LEÓN, 1970, p. 331).

Al comienzo de la adolescencia, como tantas chicas de familia burguesa, León se rebela contra la imposición social del papel que deben desempeñar las mujeres y tiene los libros como refugio. Pero, como era común casarse temprano, acaba casándose, pero tiene una boda corta. Después de tener dos hijos, se divorcia. Con relación a los hijos no

hay muchos relatos en sus memorias. En uno de los pocos relatos, narra que la familia del ex marido le impide ver a los hijos enfermos:

La muchacha lloraba sin consuelo. Llevaba en la mano el telegrama que le decía que su hijo se estaba muriendo. Mamá, ¿te das cuenta? Tiene meningitis. Tuvieron que aguardar a que amaneciera. Luego, telefonearon. Una voz desconocida le contestó: ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién dice que es? ¿La madre del niño? Bueno, voy a comunicarlo. Y el tiempo, el tiempo, hasta que alguien de la casa dijo: ¿Quieres venir en seguida? Se lo voy a decir a mi madre. Y luego, después de morirse de rabia, otra voz que le decía: Soy la enfermera. Creo que podría venir a las 10, sí, a las 10. Antes, no. Tienen que consultar al abogado(LEÓN, 1970 p. 77).

Su postura transgresora de romper el sacramento católico del matrimonio en una sociedad sexista regida por leyes basadas en doctrinas religiosas era reflejada también en sus textos. Se dedicó a las Letras y a las Artes y, a través de ellas, defendió a las mujeres, especialmente las de las clases sociales más bajas. En Burgos, bajo el seudónimo de Isabel Inghirami, porque no se sentía cómoda para firmar con su propio nombre, evitando así represalias, León ha contribuido para el *Diario de Burgos*, entre 1924 y 1928. Escribir para el diario le ayudó a superar la insatisfacción de la vida infeliz impuesta por la boda. Escribió artículos sobre espectáculos teatrales, recitales y poesía, demostrando su inquietud ante las desigualdades sexistas de la sociedad española. En uno de sus artículos defendía una muchacha que por desesperación y vergüenza ahogó a su propio hijo:

Dijo Isabel Inghirami lo que pensaba de la sociedad que permite la ignorancia y la desesperación que llevan al crimen. Defendió a la muchacha, afrontó los prejuicios que ataban tan fuerte las correas sobre las infelices indefensas. El hombre, claro es, había huido. La pobrecita agotó día a día de su embarazo el calvario hasta la decisión final. Hubo discusiones sin fin (LEÓN, 1970, p.75).

La mirada a la cuestión femenina estuvo presente en sus producciones. María Teresa León se opuso a los órdenes sociales que se imponían a las mujeres, porque quería liberarse, quería ser una mujer autónoma:

Vive en una ciudad con catedral, arzobispo y gobernador... ¿Por qu es débil y no dijo que no a un cardenal? Las mujeres españolas no puede desoír esa voz. Niña, niña, le dijo el cardenal. Esta ida triste prepara I alegría de otra. Niña, niña, tienes que volver con él. Un mal marido es mejor que un buen amante. Niña, niña, regresa junto a tu hijo. Te necesita. Ninguna fuerza del mundo debe separarte de tu obra(LEÓN 1970, p.77).

En sus textos, proponía la discusión de la emancipación de la mujer a través del trabajo y ayudó a organizar conferencias qué trataron sobre el asunto. Empezó a escribir cuentos y el primero fue *Cuentos para soñar*, publicado en una colección de literatura infantil. En 1928, viajó a Argentina y participó en varias conferencias, además de escribir para la revista argentina *Caras y Caretas*, al mismo tiempo mientras escribía para el *Diario de Burgos*. Conoció a muchos artistas, participando en la relación cultural establecida entre Argentina y España en esos años.

Al trasladarse a Madrid en busca de una nueva vida, conoce a su gran compañero, Rafael Alberti, que aceleró la ruptura de un matrimonio condenado al fracaso. Al divorciarse, la legislación vigente le dio a su marido la custodia de los niños.

Con el advenimiento de la República, León se involucró más en la política. Durante la Guerra Civil, María Teresa León y Rafael Alberti toman una posición política que los alejaría de amigos y familiares, pero los acercaría a los trabajadores. Además de participar en revistas *El Mono Azul* y *Octubre*, actuó, dirigió y produjo obras de teatro con su grupo *Guerrillas del Teatro*.

Sus textos comienzan a tratar temas sociales, destacando entre ellos la cuestión femenina con respecto a la emancipación de la mujer y también la lucha por igualdad de derechos y justicia social orquestada con medidas tomadas por el gobierno republicano.

Empieza a viajar por Europa, pasando por Alemania, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos y la Unión Soviética para realizar estudios sobre las nuevas tendencias escénicas. En estos viajes, conoció técnicas de juegos de luces, proyecciones, alegorías, decorados y vestuarios que fueron utilizados en sus montajes, especialmente en la obra de teatro *Huelga*, que se publicó en el tercer número de la *Revista octubre*. Aunque la obra nunca haya sido puesta en escena, en su primera rúbrica ya se ha se puede notar una preocupación estética, demostrada por el recurso lumínico, utilizado para la delimitación de los tres ambientes principales: la sala del Telegrafista, la calle y el puerto. El escenario está marcado por el juego de luces, un recurso muy utilizado por los rusos. En la obra, retrata una huelga portuaria ocurrida en Sevilla, en 1931, fuertemente reprendido por la fuerza bruta y que contribuyó a la organización de otra huelga general, realizada en 1932. Los personajes se catalogan como: la mujer del felpudo, la fruta, el creado, el vendedor de rábanos, juntos con caracteres el vendedor y el hombre y el uso del artículo definido en mayúscula las restringe y las hace representativas de las categorías mencionadas. De

la misma manera que la denominación de los personajes influye en la constitución de la crítica propuesta en el texto, los objetos utilizados en la escena también ayudan en la construcción del discurso del panfleto.

Las cestas cargadas por el creado a través del personaje la mujer se convierte en una demostración de cómo se distribuye la riqueza en ese momento: la cesta de sus patrones es grande y llena de buenos productos, mientras que la de la mujer es sacada de la basura y no encuentra espacio en el mercado. Los objetos son una alegoría de las riquezas: las cestas de los ricos son grandes y la de los pobres vienen de la basura, de las sobras de los ricos.

Para denunciar la fuerte represión sufrida por los mineros y también con la misión de recaudar fondos para las víctimas de la represión, viajaron al continente americano – Estados Unidos, Cuba, Guatemala, México, Colombia, etc. – pero en algunos países su entrada se vio impedida por el hecho de que Alberti era comunista. María Teresa León y su marido Alberti siempre compartirán en sus escritos momentos de sus pasajes por los lugares. Veamos ese recuerdo cuando pasó por la Colombia:

De aquel primer encuentro con Colombia guardo un niño. Un niño corriendo y deteniéndose por las murallas que cierran el mar a los piratas para que no avancen sobre la pequeña ciudad aterrada. Murallas, torres de vigía desmanteladas hoy, cautela ante todo lo que puede acercarse navegando. Hay una mirada antigua que sin descanso vela. Cartagena de Indias no se cansará nunca de protegerse y sospechamos que hay piedras que continuamente avizoran la mar (LEÓN, 1970. p.141).

Tras pasar un tiempo escondida en Ibiza, María Teresa León y Rafael Alberti llegan a Madrid, ya en guerra. En sus memorias, León (1970) narra su tensión al decir su profesión cuando le pidieron el pasaporte, ya que era peligroso ser intelectual. Eso verificamos en Millán Astray, citado por Varela (2011): "¡Abajo la inteligencia!" todavía resonaba y todos tenían miedo en ser considerados intelectuales (VARELA, 2011, p. 141).

Con el estallido de la guerra, su compromiso político no se limitó a las actividades literarias. Durante la Guerra Civil, fue secretaria del Comité de Agitación y Publicidad Interior en Alianza entre intelectuales por defensa de la cultura. Llegó a ser directora del Teatro de Arte y Propaganda, cuya instalación se ubicó en el Teatro de la Zarzuela, en Madrid, y por ello recibió el nombre de directora del grupo de teatro *Guerrillas del Teatro*. Como grupo, vivió en el Palacio del Marqués de Heredia Spínola una gran experiencia

teatral. Por esta casa pasaron grandes nombres de la literatura universal que se solidarizaron con la República Española, entre ellos Ernest Hemingway, André Malraux y César Vallejo. María Teresa León también creó una escuela para mejorar las técnicas teatrales y, en diciembre de 1937, promovió la primera asamblea democrática del teatro español. En esta reunión, la idea era crear un Boletín de orientación teatral y tuvo su primer número editado en febrero de 1938.

Con el cierre de Teatro de la Zarzuela, María Teresa León y su grupo de cómicos salen a la carretera, porque el objetivo era también llevar el teatro al frente, como dice en sus memorias: "¿Por qué no ir hasta la línea de fuego con nuestro teatro? (LEÓN, 1970, p. 112). En sus palabras, los actores se han convertido en soldados, haciendo su 'propia batalla' en defensa de la cultura. El propósito del grupo teatral era llevar el Arte clásico: Cervantes, Moliere, Shakespeare o Lope de Vegas, hacia los soldados, con una finalidad propagandística. Con la difusión del trabajo realizado por los artistas españoles, León recibió un camión como donación de artistas franceses durante el Segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas y este vehículo sirvió para la locomoción del grupo Guerrillero durante la guerra.

Con el fin de la guerra y la derrota del gobierno republicano, María Teresa León tiene que exiliarse. Entonces, viaja con su marido a Francia, donde recibe ayuda de Pablo Neruda y su entonces esposa Delia del Carril. Durante este período, intenta publicar la novela *Contra viento y marea*, pero fracasa. Consigue trabajo en el Ministerio de Telecomunicaciones, realizando traducciones, gracias a la mediación de una amiga: Isabel de Lanux. Pero, sin seguridad, por ser una española refugiada, se recuerda la difícil tarea de esquivarse de la policía francesa. Desde ahí, buscan refugio en América, dejando atrás, una vez más, libros y otros bienes. En Argentina, tuvieron a su hija, Aitana y en momentos difíciles contaron con la ayuda de Aráoz Alfaro, Rubia Rojas Paz, esposa del escritor Rojas Paz, entre tantos otros amigos. En Buenos Aires, encuentra a Gonzalo Losada, editor de los libros de la pareja y acaba quedándose en Argentina.

En ese país, pasó la mayor parte de su exilio, veintitrés años, y allí, María Teresa León produjo la mayor parte de sus textos. Además de asistir a conferencias y obras literarias, colaboró en guiones cinematográficos, realizó programas de radio y tradujo. Con las obras, construyó una casa en Uruguay y la nombró *La Gallarda*, en referencia a una obra de teatro de Rafael Alberti.

Durante su exilio, la pareja realizó numerosos viajes a varios destinos: Rusia, Chile, Checoslovaquia, Alemania, donde encontraron a Bertold Brecht poco antes de su muerte. Fueron, además, a Cuba para conocer a Fidel Castro, donde también encontraron a Ernesto Hemingway. En sus memorias, María teresa León informa sobre esta última reunión:

Nos separamos emocionados. A veces nos cuesta tanto separarnos de un lugar y una persona. Nos salió a despedir con toda la claridad desde su bote blanco y levantando la mano gritamos: ¡Hasta la vista! Hemingway que lástima en el pórtico y foso el foso. Si a nosotros se fue desprendiéndose de los ojos. [...] Algún tiempo después de que llegamos allí noticias: Ernesto Hemingway ha muerto, mejor Yo digo:

hay decidió morir (LEÓN, 1970, p. 492).

Durante este período, como muchos escritores de su generación, en modo privado, María teresa León escribió su propia historia mezclada con la de España, para recordar, relatar o hacerse eco de su condición de exiliada: que no había un presente, sólo un pasado, tanto en su libro autobiográfico como en su construcción ficticia. Todo son palabras y colores dentro de mí que ya no sé muy bien qué representan. Me asusta pensar que invento y que no fue así, y lo que descubro, el día de mi muerte lo veré de otro modo, justo en el instante de desvanecerme (LEÓN, 1970, p.13).

Entre los libros de León, destacamos lo más importante, *Memoria de la melancolía* (1970), que advierte sobre el peligro del debilitamiento, del olvido, del apaciguamiento de la resignación y advierte también sobre la lucha por el mantenimiento de la memoria: "Habréis de perdonarme, en los capítulos que hablo de la guerra y del destierro de los españoles, la reiteración de tristes palabras. Si, tal sean el síntoma de mi incapacidad como historiador" (LEÓN, 1970, p. 69).

Evidentemente, no podemos equiparar la obra de León al status de construcciones históricas, pero a nosotros nos permitió, comprender muchos eventos ocurridos en la época retratada a partir de sus experiencias personales.

En 1963, deciden volver a Europa y se instalan en Roma por quince años. Durante este período, León se mantuvo activa y produjo allí su obra *Memoria de la melancolía*. Sus últimos años, irónicamente, fueron consumidos por el mal de alzhéimer. Cuando regresó a España, en 1977, ya estaba perdida en el laberinto del olvido:

Siento angustia. He sentido muchas veces angustia al mirar, sentados juntos a mí, a seres que dicen que son mi gente y no los conozco. [...] Me asusta mirarme a los espejos porque ya no veo nada en mis pupilas y, si

oigo, no sé lo que me cuentan y no sé por qué tanta insistencia en reavivarme la memoria (LEÓN, 1970, p.31).

León pasó sus últimos años en una residencia de ancianos, donde murió el 13 de diciembre de 1988.

Selañamos, a seguir dos fotos de María Teresa León: una en la juventud y la otra del periodo de exilio:

María Teresa León:

Fig. 3 (Juventud)

Fig. 4 (Exilio)

Abajo, la foto de María Teresa León y su marido Rafael Alberti:

Fig. 5

4 UNA APROXIMACIÓN A LA MELANCOLÍA

La melancolía fue abordada por filósofos, historiadores, poetas, médicos e incluso citada en la biblia. Es un término que tuvo y tiene un amplio escenario ante la sociedad. La melancolía se asoció con el comportamiento emocional de un sujeto y, por lo tanto, se asoció con otros factores, como la religiosidad como base mística o la interferencia de los dioses.

Volver a debatir y releer el concepto sobre este tema es mirar una antigüedad donde esta terminología fue interpretada de diferentes maneras, hasta llegar a su descripción actual. Durante mucho tiempo, la melancolía se convirtió en la base de estudio para diagnósticos y producciones teóricas, pero con el surgimiento de la psiquiatría, este sentimiento comenzó a ser visto de una manera menos subjetiva, ya que cuando un ser humano apuntaba a sentir algo de esta cualidad en una época que se desconocía este sentimiento, se decía que padecía una enfermedad mental. Uno de los primeros síntomas de esta profunda tristeza puede estar presente en las escrituras bíblicas y en la mitología griega. Por ejemplo, en la Biblia, tenemos la historia de Elías, donde el libro de Reis, capítulo 19, habla del joven Elías que fue un gran siervo de Dios, pero que siempre estaba siendo amenazado por predicar su palabra. Con eso, entró en una profunda tristeza y quiso la morir.

Grandes filósofos como Hipócrates, Aristóteles y el psicoanalista Freud aportan sus respectivos conceptos y arrojan más luz sobre este complejo sentimiento. Melancolía proviene del griego Melan (Negro) y Cholis (Billis) es decir, melancolía, bilis negra. Para muchos es una tristeza irreversible, una perplejidad y un vacío inexplicables, que deja al ser humano con una sensación de impotencia y desequilibrio psíquico. La melancolía puede interpretarse de diferentes formas, tanto en su significado como en la forma en que se expresa, ya sea a través de los signos corporales, la música, la fotografía, la danza, la poesía, la literatura, la pintura y de otras maneras. Según el diccionario de Oxford Languages, la melancolía se puede comparar con un estado de depresión.

La melancolía y el arte llevan mucho tiempo caminando juntos, ya que es un tema que es un sentimiento muy presente en el mundo de las artes, expresándose de innumerables formas, pero este hecho de que la melancolía esté súper entrelazada con el arte se convierte en algo lejano e imposible de suceder con el mundo real y privado de cada uno, ya que la melancolía ha sido estudiada desde la antigüedad.

Durante la Edad Media se creía que el hombre se guiaba por cuatro estados de ánimo. Estos estados eran optimismo, cólera, paciencia y melancolía.

La melancolía está presente en algunas obras renacentistas, podemos destacar la obra del alemán Albrecht Durer, *Melancolía I* (1514), uno de los más grandes artistas del Renacimiento, considerado un maestro de la acuarela. En la Edad Media, la melancolía se asociaba a la locura, se consideraba el peor estado del ser humano, los melancólicos eran considerados locos, pero en la época del Renacimiento este término fue más acogido y adquirió una nueva interpretación, pasando de un estado negativo a ser conocido como una influencia de la creatividad, así como nos dice Bongestab (2011), en su tesis, sobre la obra *Melancolía I* (1514): "Em relação à interpretação da melancolía desde a antiguidade, observamos nessa obra uma mudança de paradigma; nela, a melancolia não é abordada como uma doença e sim como alegoria" (BONGESTAB, 2011, p. 48). Abajo, selañamos la foto de la *Figura de la Melancolía*:

Fig. 6

En esta obra hay cierta personificación de la melancolía, hay una mujer con alas o posiblemente un ángel. Verificamos, en la imagen, una mujer sentada, rodeada de unas herramientas y objetos que hacen una asociación con la geometría, recordando que a Durer le encantaba la geometría. En sus manos podemos ver un compás que representaría la geometría que estuvo muy presente en los siglos XVI y XVII y también hay un libro cerrado. También hay una representación matemática muy fuerte, el cuadrado mágico que presenta los números de 1 hasta 16 y su soma independiente de la posición

que se realice la suma, siempre resultara en 34. Incluso es posible observar un pequeño ángel que parece estar escribiendo algo; hay una balanza que

podemos decir que representa el equilibrio, igual que la escalera al costado. En la obra se puede ver la perfección y precisión de algunos elementos específicos, como la escalera y el reloj de arena, que hacen referencia al tiempo ya los objetos cotidianos, además de otros objetos de carpintería que traen una representación de la construcción del conocimiento. El perro acostado a los pies del personaje alado posiblemente está durmiendo y puede representar un recuerdo estancado o un recuerdo durmiente, tal como nos dice Bongestab (2011).

Junto à mulher está um cão adormecido, outra alusão à melancolia. Outro aspecto relacionado ao cão no Renascimento é sua associação com a memória, que frequentemente era representada sob a forma de um cão negro. Scliar (2003) esclarece que, assim como o cão, a memória é um fiel acompanhante do homem, lembrando que de acordo com a teoria dos humores, a bile negra, seca e fria, estaria associada à capacidade de lembrar, ainda que lembrar ruminando tristes pensamentos. Na gravura de Dürer (1514), temos uma memória representada pelo cão adormecido que revela uma memória desativada (BONGESTAB, 2011, p.48).

La melancolía fue interpretada y dividida en tres periodos diferentes. En el primero, este tema sería retratado en la antigüedad clásica, donde Hipócrates quien fue un médico griego e inició observaciones clínicas y es considerado el padre de la medicina, describió la melancolía como una enfermedad, con características de una profunda tristeza. Junto a la tristeza, también están presentes la pérdida de apetito, apatía, falta de ánimo y otros síntomas, como la presencia del pesimismo, y un gran culto a la muerte.

Hipócrates trae en su concepción el tema de la enfermedad mental, todo lo que afectaba al hombre mentalmente o físicamente procedía de la rebelión de los dioses, la explicación mitológica fue la base de la melancolía dicha como la enfermedad y que el ser humano que aparentaba tener una especie de apatía, locura o algo relacionado con la falta de vida, estaba pagando los errores cometidos por sus antepasados. Con este concepto de Hipócrates, la melancolía es vista como un desequilibrio del estado de ánimo del ser humano y no como algo sobrenatural.

Hipócrates trae en su perspectiva la teoría de los cuatro humores, que serían principios para describir el comportamiento y el temperamento humano, son ellos bilis amarilla, bilis negra, flema y sangre. Todas provienen de los órganos del cuerpo humano, el hígado, el bazo, el cerebro y el corazón. Aristóteles presenta la melancolía asociada a

las artes, la filosofía y la poesía, de carácter ennoblecedor. Diferente de Hipócrates, para él, la melancolía no era una enfermedad, sino posiblemente un don y la cantidad de bilis negra era necesaria para el ser humano ser un genio. Finalmente, Freud trae su posición de una manera más conceptualizada y moderna utilizando patologías psíquicas. Su obra *Luto y Melancolía* trae novedades, separando algunos puntos de la tradición y conceptos médicos de su tiempo en relación a la melancolía.

Freud evaluó los problemas psicológicos, señalando en su investigación problemas de sus pacientes en materia sexual y recuerdos de traumas de la infancia. Freud, en esa obra, explica de manera más objetiva, lo que sería melancolía, diferenciándola del luto. Él habla de la forma en que una persona reacciona ante el duelo, es decir, cómo esa persona encuentra la manera de lidiar con la tristeza que estremece, tristeza que proviene de algo específico y que se experimenta de manera consciente, ya que para Freud este proceso se da de manera inconsciente, la persona sabe parcialmente lo que está sintiendo, pero no puede identificar de dónde surge esa tristeza o ese sentimiento de pérdida.

Es intrigante la dificultad de comprender el despertar de la melancolía, porque va más allá de una "simple" tristeza, representa una singularidad que se caracteriza por una especie de profundidad emocional, de carácter tenue e inexplicable, tornándose a veces perturbadora por no poder identificarse y señalar las causas reales, porque no tiene un comienzo realmente llamativo en específico.

Según Freud, podemos señalar la diferencia entre los dos términos utilizados de la siguiente manera, haciendo así algunas comparaciones con la obra de María Teresa León, pues en algunos pasajes de su libro podemos observar una fuerte melancolía presente en sus tiempos de exilio, pero también un poco de luto. Freud comenta que la melancolía tiene que ver con una disminución de la autoestima, por ejemplo del amor propio, y que en ocasiones el ser humano puede sentirse despreciable, entonces podemos observar estas características que describe María Teresa León sobre sí misma: "Me asusta mirarme a los espejos porque ya no veo nada en mis pupilas y, si oigo, no sé lo que me cuentan y no sé por qué tanta insistencia en reavivarme la memoria" (LEÓN, 1970, p.32). Por otro lado, podemos incluir el luto del que tanto hablaFreud, también en el libro de María Teresa León, porque sus escritos tienen una mezcla de melancolía llamativa, pero también tiene el luto por haber perdido tantos amigos:

Es como se yo no perteneciese a ese país del que leo los periódicos y, sin embargo, no han variado el formato ni el papel ni, seguramente los lectores.

Siento todo fuera de mí, arrancado, como se hubiera sido sueño puesto sobre la mesa, impreso en hojas (LEÓN,1970, p.31).

Los primeros trabajos de María Teresa León fueron como periodista y escritora en el Diario de Burgos, y utilizaba un seudónimo de Isabel Inghirami. Tuvo también participaciones en conferencias y escribió para algunas revistas como *Caras y Caretas*. Sus escritos estaban basados en temas de la actualidad, humor y sátira. Pero, diferente a lo que ella generalmente escribía, exponemos aquí uno de sus escritos en que ella demuestra su melancolía:

Cuando ahora abro los periódicos que me llegan de aquel país pienso que todo se ha petrificado. El mismo papel, la misma tinta, idénticos artículos, los mismos retratos, la misma manera de colocar los grupos fotográficos...Yo quisiera verlo todo diferente para que levantasen e mí amores nuevos, cosas que me sacaran el pasado de la memoria. Todo está distinto, dicen unos. Todo está igual, contestan otros. Me golpeo el pecho (LEON, 1970, p.30).

La Guerra y el exilio hicieron víctimas trágicas y amigos de María Teresa León se fueron poco a poco. En esta parte, vamos más allá de la melancolía, se percibe el luto por encima de una gran tristeza, caracterizado por la pérdida de una persona muy querida para ella:

¡Qué difícil es hablar de la gente a quien se admiró y se quiso tanto! Hoy nos queda sola sobre la tierra Norah Lange, rubia y alta la inseparable de las mejores ocasiones de la vida de aquel Oliverio que no se fue. Toda nuestra amistad ocurrió en Buenos Aires (LEÓN, 1970, p.303).

Después de un largo viaje durante el exilio, María Teresa León y su marido Rafael Alberti finalmente pudieron regresar a España, después de la muerte de Franco. Eso fue alrededor del 27 de abril de 1977. Sin embargo, León no viviría ya como antes, pues, fue acometida con la enfermedad de Alzheimer y pronto se vio afectada por la pérdida de la memoria, así murió el 13 de diciembre de 1988. En su tumba se escribieron versos de Rafael Alberti, versos que nos recuerdan su pasado y la historia de amor entre ellos "Esta mañana, amor, tenemos 20 años".

5 CONCLUSIÓN

Este trabajo titulado *Memorias y melancolía: recuerdos de María Teresa León* pretendió analizar, observar y describir momentos que fueron narrados por la propia autora sobre su vida desde la infancia hasta su vivencia en el exilio. Para ello, nos valemos de una revisión literaria cualitativa común, buscando comprender el escenario que transmitió a través de sus testimonios escritos. Analizamos cómo León presenta y aborda la melancolía con los recuerdos de sus vivencias durante el exilio, siendo un gran destaque y representación de la mujer en la guerra civil española. Nuestro problema se relacionaba principalmente con la presencia de la melancolía en los recuerdos de León y cómo esta interconexión se unió a su descripción individual del exilio. La melancolía en ciertos momentos la hizo escribir a través de su evocación de los sentidos, es decir, además de lo que sentía individualmente, escribió dolores ajenos.

Comprobamos que sus escritos traían mucho de su notable personalidad intrépida desde niña, observamos en su narración momentos detallados de lo que vivió en el exilio, viajes a los lugares a los que se exilió con su compañero Rafael Alberti, el luto por la pérdida de amigos, la melancolía por la añoranza de su vida pasada, y toda una experiencia perturbada durante el exilio, detallada y explícita que se ha convertido en una reliquia documental. Expusimos un breve relato sobre la Guerra Civil Española e hicimos un repaso histórico de lo que fue y lo que sucedió durante la guerra. También señalamos la innumerables consecuencias de la guerra civil española, que dejó a miles de muertos y desaparecidos y un país destruido. Concluimos que la guerra fue una catástrofe, preparando el escenario para la segunda guerra mundial, pues en ese momento Hitler estaba probando grandes armamentos y tácticas militares en España. Podemos decir que fue una gran lucha entre el fascismo y la democracia.

Po fin, describimos algunos momentos en que León demuestra melancolía en la obra analizada. Algunos pasajes escritos por la autora presentan su tristeza, por lo que utilizamos a Freud Luto y Melancolia (1917) como referencia y base para la comprensión del texto de León (2020). También comprobamos la presencia de la melancolía en el renacimiento, trayendo como referencia la obra de Albrecht Durer, presentando su cuadro *Melancolía I*, donde la figura central y los elementos colocados en el cuadro representan y nos transmiten la melancolía y una memoria desactivada. La melancolía tuvo que pasar por varios estudios y filosofías, se decía como enfermedad y luego como forma alegórica,

de la locura a la inspiración en el arte, la expresión en la música, la literatura, la danza, la poesía entre otros.

En el caso de María Teresa León, podemos confirmar que la melancolía fue inspiración y base para ella para que pudiese escribir y documentar sus recuerdos, porque cada vez que escribía sobre amigos, familiares, España o desaparecidos, se expresaba de forma melancólica, por eso las memorias y la melancolía estaban tan conectadas trasladándose así al papel.

Memoria de la melancolía (1970) refleja claramente la Guerra Civil Española, la pérdida de la república y la vida del exilio, desde su niñez hasta sus últimos recuerdos. Queda claro en el libro que León usa la tercera persona del singular para hablar de su vida personal y en primera persona para hablar de la guerra, porque así representaba a todas las personas que vivieron estos trágicos años. Así completamos nuestro pensamiento sobre el libro de María Teresa León, es más que una autobiografía, es un documento de testimonio que relata una época de conflicto extremo, donde la melancolía y el exilio compartieron espacio en la vida de una mujer fuerte y decidida, que se perdió en su memoria física antes de dejar este mundo, pero, que documentó en su obra más conocida sus recuerdos de infancia, madurez y exilio.

REFERENCIAS

ALBERTI, RAFAEL. La arboleda perdida. Madrid: Alianza Editorial, 1999.

ÁLVAREZ DE ARMAS, Olga. María teresa León. **Memoria de la hermosura.** Madrid: Fundación Autor, 2005.

ARIAS, SALVADOR. Tributo a María Teresa León. In: **Escritores, editoriales y Revistas del exilio Republicano en 1939.** Sevilla: Editorial Renacimiento, 2006.

ARMSTRONG, NANCY. **Deseo y ficción doméstico**: una historia política en la novela Madrid: Ediciones Cátedra,199.

AZNAR SOLER, Manuel. María Teresa León y el teatro español durante la guerra civil. In.: **Anthropos – Boletín de información y documentación,** n. 148. Barcelona, 1993.

BEEVOR, ANTONIO. La Guerra Civil Española. Barcelona: Crítica, 2005.

BEZERRA, Cícero Cunha. Filosofia e poesia em Maria Zambrano. **Revista Odisseia**, n. 6, 9 jul. 2012.

BLANCO AGUINAGA, Carlos; RODRIGUEZ PUÉRTOLAS, Julio; M. ZAVALA, Iris. **História social de la literatura española**. Madrid: Editorial Castalia, 1979.

BLANCO, AGUINAGA, Carlos. Juventud del 98. Barcelona: Editorial Crítica, 1978.

BUADES, Josep M. A guerra civil espanhola. São Paulo: Editora Contexto, 2013.

CALDERÓN ARIAS, María Gabriela. Salvador Dalí: la belleza usurpada. **Káñina**, v. 46, n. 1, p. 23-39, 10 jan. 2022. Disponible en:

https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/kanina/article/view/49690#:~:text=CALDER%C3%93N%20ARIAS%2C%20M,Formatos%20de%20citaci%C3%B3n . Acceso en: 15 mar.2022.

CÁRCAMO, Silvia. Rosa Chacel: comunidades literárias e exílio. **Textualidades transaméricas e transatlânticas**. Rio de Janeiro: ABRALIC, 2018.

ERLL, ASTRID. Memoria colectiva y culturas del recuerdo. Estudio Introductorio. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2012.

ESTÉBANEZ GIL, Juan Carlos. María Teresa León. **Estudio de su obra literaria.** Madrid: Editorial La Olmeda,1995.

GARCÍA, FRANCISCO. Él teatro Social en España (1895-1962). Madrid: Tauro, 1962.

GEMMA, Roberts. **Temas existenciales en la telenovela español de posguerra**. Madrid: Gredos. 1978.

HUNTCHEON, Hermoso. **Poética del posmodernismo:** historia, teoría, ficción. Rio de Janeiro: Imagen Ed, 1991.

LE GOFF, Jacques. Historia e memória. Campinas: Editora Unicamp, 2003.

LEÓN, María Teresa de. **Memoria de la melancolía**. Madrid: Castalia Ediciones, 2020.

LEÓN, María Teresa de. **Juego limpio.** Madrid: Letras madrilenas contemporáneas. Consejería de Educación, 2000.

MELANCOLIA. In: DICIO, Dicionário Online Oxford Languages English Dictionary.2022. Disponible en: http://www.tradutoradeespanhol.com.br/2013/01/echar-de-menos-poema-de-pablo-n eruda.html. Acesso em: 20/03/2022.

MORETTI, Franco. La cultura del romanticismo. Trad. Denise Botmann. São Paulo: Cosac Naif, 2009.

NEBRERA, Gregorio Torres. **Los espacios en la memoria**: las construcciones literarias en María Teresa León. Madrid: Ediciones de La Torre, 1996.

RAMÓN, Francisco Ruiz. **Historia del teatro español siglo XX**. Madrid: Editora Cátedra, 2001.

RICOEUR, Paul. La memoria, la historia, el olvido. Madrid: Trota Editorial S.A, 2003.

SALINAS, Pedro. La responsabilidad del escritor y otros ensayos. Barcelona: Editorial seis barral SA, 1961.

SELIGMANN-SILVA, Marcio. **História, memoria e literatura**: o testemunha na era das catástrofes. Campinas: Editora Unicamp, 2006.

TAMAMES, Ramón. **Historia de España alfaguara:** la República en la era de Franco. Madrid: Alianza Universidad,1983.

TOMÁS, Colgado. La guerra civil española. Trad. Jaime Amado y Helio Pólvora. Rio de Janeiro: Civilización Brasileña,1964.

TRAPIELLO, Andrés. Las armas y las letras: Literatura y guerra civil (1936/1939). Barcelona: Editora de planetas, 1973.

UNAMUNO, Miguel. En torno al casticismo. Madrid: Alianza Editorial, 1986.

VALENTE, José Ángel. La palabras de la tribu. Barcelona: Tusquets Editores,1994.

VARELA, Julia. Mujeres con voz propia. Madrid: Ediciones Morata