

LAS TESIS DE LITERATURA PUERTORRIQUEÑA DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS HISPÁNICOS DEL RECINTO DE RÍO PIEDRAS

El Departamento de Estudios Hispánicos se fundó en el 1927 y en el 1929 se presentó la primera tesis de grado: la tesis de Maestría de la destacadísima educadora puertorriqueña Carmen Gómez Tejera titulada "*La novela en Puerto Rico*". Nuestro Departamento fue el primero en ofrecer estudios posgraduados en la Universidad de Puerto Rico y ésta fue la primera tesis, el primer trabajo de investigación para obtener una Maestría, que se presentó. Es significativo que sea, precisamente, sobre un aspecto de la literatura puertorriqueña. En efecto, de las más de quinientas tesis presentadas en el Departamento, a esta tesis le seguirán, hasta el 1999, ciento cincuenta y una tesis de Maestría y veinticuatro de Doctorado dedicadas al estudio de algún aspecto de nuestra literatura nacional. No hay duda de que todos estos trabajos, muchos de ellos publicados, muchos de ellos obras fundamentales, junto a los innumerables artículos y libros sobre literatura puertorriqueña publicados por nuestros profesores e investigadores a través del tiempo, hacen del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, el principal y más antiguo centro de investigación de la literatura nacional en el mundo.

Siguiendo la trayectoria de estas ciento setenta y cinco tesis a través del tiempo podemos tener una idea bastante clara de la evolución de los estudios literarios en Puerto Rico. Los primeros trabajos son pioneros, desbrozan el terreno casi virgen de los estudios sistemáticos de nuestra producción literaria. En ellos la investigación bibliográfica es fundamental, así como la tendencia a la erudición y a la descripción. Predominan los temas amplios, abarcadores, y la atención a las grandes figuras ya consagradas. Así, por ejemplo, además de la tesis de Gómez Tejera que ya hemos citado, se encuentran las siguientes, todas escritas durante la década del treinta: *El teatro en Puerto Rico* (1930) de la destacadísima educadora Antonia Sáez, *La poesía en Puerto Rico* (1935) de Cesáreo Rosa Nieves, *La mujer en la literatura puertorriqueña* (1932) de Monserrate Santana Maíz, *El jíbaro en la literatura puertorriqueña* (1936) de Ana Margarita Silva, *La vida y los tiempos de Manuel Fernández Juncos* (1932) de Pedro Conde y *Alejandro Tapia y Rivera: su vida y su obra* (1933) de Manuel García Díaz.

El plan maestro parece muy claro: estudiar primero los grandes temas, los principales géneros y los autores más destacados y representativos. En el caso de las tesis dedicadas a un autor, se privilegian los contextos históricos, biográficos y literarios, así como el análisis temático, aunque siempre se incluyen

observaciones sobre aspectos estilísticos. Estos estudios servirán de base para futuras tesis en torno a temas más específicos y autores menos conocidos. Tal vez para nosotros, después de más de sesenta años, estas tesis nos parezcan muy simples y hasta ingenuas, poco profundas en sus interpretaciones y excesivamente informativas en su enfoque. Sin embargo, es necesario considerar que se escribieron cuando la crítica de la literatura puertorriqueña estaba en pañales, cuando no existía ni una bibliografía amplia, ni una historia de la literatura puertorriqueña. Ambas cosas, dicho sea de paso, también serán obra de profesores del Departamento. Por otro lado, el tipo de crítica e historiografía literarias que se presenta en estas tesis era más o menos la que prevalecía tanto dentro como fuera de Puerto Rico.

Algunas de estas tesis pioneras son particularmente interesantes y responden, de manera muy clara, a las preocupaciones de mayor vigencia en la época. La preocupación por la identidad nacional y la creciente conciencia social aparecen reflejadas en *El jíbaro en la literatura puertorriqueña*. El movimiento sufragista y pro derechos femeninos está detrás de *La mujer en la literatura puertorriqueña*, trabajo presentado en 1932, exactamente el mismo año en que las mujeres votaron por primera vez. Leyendo la descripción que aparece en el Disco Compacto de las tesis de literatura puertorriqueña, que ha preparado la Escuela de Bibliotecología en colaboración con el Seminario Federico de Onís, podemos notar su carácter anticipatorio.

La mujer ha sido fuente de inspiración en las letras universales. Monserrate Santana Maíz estudia de manera panorámica el tema de la mujer en la literatura puertorriqueña. La introducción presenta apuntes sobre cómo se ha tratado dicho tema en la literatura del país. El primer capítulo se encarga de delimitar el ideal físico expresado por distintos artistas. El segundo se interesa en el ideal moral vinculado directamente a la faceta de madre, esposa y dueña del hogar. El próximo examina el tema de la educación de la mujer y cómo varios escritores defienden este derecho, siempre y cuando la mujer no invada el terreno masculino. El siguiente esboza el papel de la mujer como factor social y político. El quinto se ocupa de las generalizaciones expuestas sobre la mujer puertorriqueña. El sexto y el séptimo muestran otras concepciones generales sobre la jíbara y la india. Luego brinda anotaciones sobre cómo se tratan las concepciones de la mujer negra y la mestiza. Los últimos tres capítulos analizan la vinculación de ésta con los temas del amor, la religión y la política. Monserrate Santana Maíz concluye que dicho tema es, tal vez, el que con más frecuencia han cultivado los escritores puertorriqueños y al que han dedicado mejores obras. En la mayoría de los casos estudiados la descripción de ésta responde al ideal romántico. Sin embargo, la mujer de clase media, aburguesada, es la que más presencia tiene en la literatura puertorriqueña. Este estudio es uno de los primeros acercamientos a la ampliación del tema y sirve como punto de arranque para investigaciones más profundas.¹

¹ "Resúmenes" Tesis y disertaciones universitarias: Vol. I Literatura puertorriqueña Disco compacto. Río Piedras Universidad de Puerto Rico, 1999.

El trabajo de García Díaz, *Alejandro Tapia: su vida y su obra*, aparte de ser el primer estudio sistemático de nuestra principal figura literaria del siglo XIX, establece la pauta para el modelo de tesis de vida y obra, modelo que se extiende hasta *Vida y obra de Tomás Blanco* de Enrique Gallego, presentada en 1969, y que fue aplicado a más de treinta autores entre los cuales se destacan Virgilio Dávila, Manuel Alonso, José Antonio Dávila, José P.H. Hernández, Miguel Meléndez Muñoz, Francisco Gonzalo Marín, Alfredo Collado Martell, Jesús María Lago, Julia de Burgos, Salvador Brau, Lola Rodríguez de Tió, Matías Gonzalez García, Antonio Oliver Frau, Santiago Vidarte, Carmelina Vizcarrondo, Nemesio R. Canales, Carmen Alicia Cadilla, Tomás Blanco y Luis Llorens Torres, este último uno de los autores más favorecidos por los estudiantes, ya que hay cuatro tesis sobre él. Otros autores que también han llamado mucho la atención son Manuel Zeno Gandía y René Marqués, ambos con seis tesis.

La presencia de unos mismos modelos, como éste de vida y obra, a través de tres o cuatro décadas, puede dar la falsa impresión de estancamiento. En realidad cada una de estas tesis va incorporando, en los capítulos correspondientes, las teorías y metodologías innovadoras que van surgiendo. Así notamos que el enfoque biográfico y temático inicial va cediendo a un mayor énfasis en el análisis formal y estilístico, en acorde con las enseñanzas de la crítica estilística que introdujo la doctora Margot Arce y el formalismo anglosajón que trajo a la isla la doctora Concha Meléndez.

Por otro lado, en las décadas del cuarenta y el cincuenta siguen presentándose estudios abarcadores fundamentales como *La poesía modernista en Puerto Rico* (1942) de Enrique Laguerre, *Antología crítica del ensayo en Puerto Rico* (1951) de Mariana Robles de Cardona y *Movimientos literarios del siglo XX en Puerto Rico* (1952) de Luis Hernández Aquino, publicado posteriormente como *Nuestra aventura literaria*.

También en la década del cincuenta comienza a notarse un giro hacia los estudios que privilegian aspectos formales y estilísticos. Un trabajo pionero en este sentido es *Análisis estilístico de La Sataniada de Tapia* (1953) de José Luis Martín, quien luego se distinguió como uno de los principales expositores de esta metodología con la publicación, por la prestigiosa editorial española Gredos, de un libro fundamental sobre el tema. Posteriormente se distinguen *Análisis estilístico de La resaca de Enrique Laguerre* (1963) de Angelina Morfi y *Estudio estilístico de Los vates de Tomás Blanco* (1964) de María Antonia Frau. En estos casos se amplía la concepción de la estilística, antes aplicada generalmente a la poesía, para incluir aspectos formales mejor estudiados por los métodos del formalismo anglosajón que intrdujo Concha Meléndez. Se logra así una integración de varios métodos afines, como lo demuestra el siguiente fragmento de la descripción de la tesis sobre *Los vates* que aparece en el Disco Compacto ya mencionado:

El análisis de *Los vates* parte de la ubicación de la obra en la historiografía literaria puertorriqueña. Frau estudia como elementos más significativos de la composición de esta obra el asunto, la estructura organizadora, el ambiente, el tiempo, el elemento folklórico, la visión del paisaje y los personajes. En el capítulo IV presenta la temática de la obra y destaca el tema filosófico, el tema del hombre y la creación poética como los principales de la obra. En el próximo hace un análisis de la expresión simbólica y el lenguaje. Entre éstos Frau destaca el simbolismo de los nombres, de la casa y del jardín. Expresa que los medios estilísticos al servicio de la técnica narrativa son: el procedimiento negativo, la reiteración, la bimetración rítmica y los medios intuitivos. Menciona como recursos principales de la narración: el punto de vista, las formas presentativas, la visión panorámica, la escenas dramáticas y pictóricas y los elementos intercalados. Explica la función de la atmósfera poética y el tono destacando la metáfora, el símil, la antítesis y la ironía como las figuras principales de expresión. Examina la construcción sintáctica, la función estética del adjetivo, el valor expresivo del verbo y la fusión existente entre el lenguaje culto y el popular.²

Esta integración metodológica se emplea en otras tesis de las décadas del sesenta y el setenta en el estudio de obras como *Guarduña y Redentores* de Zeno Gandía y los cuentos de René Marqués, Emilio S. Belaval, Pedro Juan Soto y Edwin Figueroa. A medida que avanzan las décadas del setenta y el ochenta se van integrando también en estos estudios elementos del estructuralismo francés.

Llama la atención también el hecho de que aparecen para esta misma época una considerable cantidad de tesis de carácter bibliográfico, principalmente desgloses de revistas. La primera, de 1971, es un desglose bibliográfico de la revista *Índice*. Le siguen luego los de las revistas del Ateneo Puertorriqueño, la Revista de Las Antillas, y los desgloses de varias etapas de *Asomante* (1945-57), *Sin Nombre* (1970-84), *Puerto Rico Ilustrado* (1946-50; 1910-15; 1931-35; 1926-30; 1936-40) y *Alma Latina* (1941-45; 1930-35; 1946-50; 1951-55). Conviene aclarar que estas tesis no son meras bibliografías, lo cual de por sí sería sumamente útil, sino que incluyen estudios preliminares que sitúan las revistas en su contexto histórico literario y examinan su contenido. No obstante, a partir de 1987 ya no se presentan.

A las muchas tesis de Maestría se suman, a partir de 1966, las tesis doctorales, las cuales suelen ser, no sólo más amplias, sino también más atrevidas y originales. Sin embargo, conviene señalar que hasta ese momento, y aun después, muchas de las tesis de Maestría se equiparaban a los trabajos doctorales de otras universidades. Algunos de nuestros graduandos presentaron exitosamente como tesis de Doctorado, ampliando, naturalmente, varios aspectos, las que ya habían presentado con nosotros para la Maestría.

Los años iniciales de nuestro Doctorado, cuya primera tesis se presentó en el 1966, coinciden con la introducción de teorías, metodologías y enfoques nuevos, principalmente con la introducción del estructuralismo, la sociología de la literatura y, más adelante, el feminismo. Una de las primeras tesis de

² *Ibid.*

enfoque predominantemente sociológico-literario es la de José Juan Beauchamp *Concepto e imagen del puertorriqueño y de la vida puertorriqueña en la novela* (1969), presentada para obtener el grado de Maestría. A ésta le siguen otras como *El negro en la poesía puertorriqueña* (1973) de Isabelo Zenón, que más tarde se convertiría en el polémico libro *Narciso descubre su trasero: el negro en la cultura puertorriqueña*; *La visión trágica en el teatro de René Marqués* (1985) de Lourdes Aponte, *El tema del colonizado en las novelas de Zeno Gandía* (1985) de Aracelis Nieves; *Sociedad, lenguaje y cultura en Harlem todo los días* de Alberto Alvarado; e *Identidad nacional y sociedad en la ensayística cubana y puertorriqueña del 1920 al 1940* (1986) de Roberto Fernández Valledor.

En cuanto a los trabajos de enfoque francamente feminista, estos son más recientes, aunque el estudio de la mujer en la literatura es, como ya hemos visto, un tema constante. En el 1990, por ejemplo, Laura Crespo presenta *Los personajes femeninos en "Cuerpo de camisa" de Luis Rafael Sánchez y "Vírgenes y mártires" de Ana Lydia Vega y Carmen Lugo Filippi*. Pero, sobre todo, hay que destacar el trabajo doctoral de María Arrillaga, *Escritura de mujer: un modelo crítico feminista y su aplicación a tres autores puertorriqueñas*, por sus aportaciones teóricas y metodológicas.

Pero lo que distingue las tesis de las últimas décadas es su variedad en los temas, enfoques y métodos de análisis. Hay tesis tan variadas como *La crítica literaria en Puerto Rico* de Matilde Díaz, *Los cuentos maravillosos del folklore puertorriqueño a la luz de las teorías de Vladimir Propp* de Pablo Canino, *El mundo chicano en "Tunomás Honey" de Jim Sagel* de Viriginia Dessús; *Mito e historia en los Cuentos de la Plaza Fuerte de Emilio S. Belaval* de Myriam López, *La literatura infantil de Esther Feliciano Mendoza* de Sara Ramírez, *El arte del soneto en Jorge Luis Morales: paradigmas métricos* de Asima Saad y *El teatro de Gerard Paul Marín* de Ricardo Cobián, estudio semiótico de la representación. Esta variedad obedece a la proliferación de teorías y metodologías de los últimos años, pero también al hecho de que el Departamento de Estudios Hispánicos ha seguido la política de respetar las preferencias de sus estudiantes y no imponer temas, enfoques teóricos o métodos. Esta política se ha podido implementar por la amplitud y la variedad, en términos de intereses y formación, de nuestro profesorado. De esta manera se ha mantenido, hasta ahora, el diálogo y la riqueza de enfoques, evitando caer en la tiranía empobrecedora de modelos únicos.

En cuanto a los objetos de estudio, en los últimos años se manifiesta una clara preferencia por la literatura puertorriqueña contemporánea, especialmente los géneros en prosa, como la novela y el cuento, mientras que disminuyen las tesis dedicadas al estudio de la poesía.

En el 1997 publicamos en nuestra revista una bibliografía preparada por Laura Rivera Díaz de todas las tesis de Maestría y Doctorado presentadas en el Departamento de Estudios Hispánicos hasta 1996, incluyendo las de litera-

tura puertorriqueña.³ Para actualizar esa bibliografía y al mismo tiempo ejemplificar cuáles han sido las investigaciones más recientes, aprovechamos la oportunidad para incluir a continuación las tesis que se han aprobado a partir de 1996 sobre temas puertorriqueños.

Tesis de Maestría:

"El negocio" de Manuel Zeno Gandía: un mundo en movimiento, estudio sociológico de Lourdes M. Nieves Flores, mayo de 1999.

El cuento fantástico en la Generación del 30: Emilio S. Belaval, Vicente Palés Matos y Gustavo Agrait de Iris del C. Miranda Santiago, mayo de 2000.

Hacia la visión del mundo en los discursos de Pedro Albizu Campos de Mario O. Ayala Santiago, mayo de 2000.

La figuración de la mujer en los ensayos de Margot Arce de Vázquez de Judy Ann Seda Carrero, mayo de 2001.

El laberinto y los nuevos espacios sociales y de conciencia histórica en el Puerto Rico de la década del 50 de Rebeca Franqui, agosto de 2001.

Tesis de Doctorado:

Novela histórica en Puerto Rico: género y realización textual de Carmen Hilda Santini Rivera, mayo de 1999.

La obra dramática de Gerard Paul Marín (Texto, subtexto, metateatralidad e ideología: hacia una semiótica de la representación) de Ricardo Cobián Figeroux, mayo de 2001.

No hay duda de la importantísima aportación que han hecho los estudiantes graduados del Departamento de Estudios Hispánicos del Recinto de Río Piedras, a través de sus tesis, al estudio de la literatura puertorriqueña. Nos ha faltado, sin embargo, lograr una mayor difusión de estos trabajos, especialmente de los que no han sido publicados. En esa dirección van encaminados esfuerzos recientes que aprovechan los medios electrónicos. En los umbrales del siglo XXI la meta sigue siendo enriquecer, perfeccionar y difundir esta valiosa aportación a los estudios de nuestra literatura nacional.

Ramón Luis Acevedo
Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras

³ "Temas y autores: bibliografía de las tesis aprobadas en el Programa Graduado de Estudios Hispánicos, 1929-1996", por Laura Rivera Díaz, *Revista de Estudios Hispánicos*, Vol. XXIV, Núm. 1, 1997.