

Literatura

americana

La formación de los EEUU fue a partir de 1614, cuando unos peregrinos predestinados llegaron en un barco llamado MAYFLOWER. Se encontraron con una tierra inhóspita y salvaje, y con indios. Nunca se cumplieron los compromisos hechos con los indios. Los peregrinos eran puritanos y creían que dios mandaba señales, una de ellas sería el éxito en el trabajo. La idea de predestinación y de trabajo aun son esenciales en EEUU, creen que son la nación elegida para salvar a otras. De aquí surge el sueño americano. La idea de frontera: libertad sin límites y de aquí se deriva la self-reliance, y de este termino el individualismo, self-made-man, el hombre hecho a sí mismo. Muchos hombres empiezan de la nada y llegan a la riqueza, el mito de Rags to riches.

El sueño americano:

Es la consecución de conseguir el logro de la libertad individual.

DEF 1: ofrece la elección o poder conseguir las riquezas incluso a aquellos que no tienen nada. Los inmigrantes de México van con la idea de ser norteamericanos y pierden muy pronto la identidad norteamericana. Entre ellos no hablan español porque el inglés es señal de ser americano ya que América representa libertad.

DEF2: aspiración de los americanos a vivir mejor que sus antepasados, hacerse rico es cuestión de usar las cualidades personales como individuo. Idea de que con el esfuerzo se puede llegar a un nivel alto de vida.

The american dream se bifurca en dos. Cuando no se podía ir más al oeste la nación tomó el concepto de país y el sueño se convirtió en dos, el individual y el colectivo.

- El léxico individual implica la explotación del individuo que llevará a casos de ciertos pagos morales y sociales. Autores del siglo XIX, critican las situaciones de los talleres. Ej. Lewis Hine (fotógrafo) fotografió toda la explotación laboral de los EEUU, los niños trabajando en las minas y mujeres en los talleres de costuras. Implica un ganador y un perdedor.
- Lo colectivo conllevaba a una especie de igualdad de oportunidades, sería Darwinismo social; el más fuerte dominará al débil y sobrevivirá. Ej. en el Crack del 29, si algo iba mal se debía a un problema de todos, la culpa no era del gobierno, sino es que ellos no se habían esforzado lo suficiente.

Estas ideas prevalecen en el sueño americano. La palabra Self-reliance proviene también de un autor norteamericano: RALPH WALDO EMERSON y otro que ponía en práctica sus ideas, HENRY THOREAU (este escribía ensayos). El primero escribió Self-reliance y el segundo entre varias obras escribió Civil resistance. Este ensayo comienza diciendo, el mejor gobierno es el que gobierna menos. Es un revolucionario. Otra es Walden, cuenta los años que pasó solo en una cabaña rodeado de un ambiente salvaje, es una obra basada en la experiencia. En esa cabaña vivía a 50m de la casa de Emerson.

Las ideas de Thoreau han estado en Gandhi, y las de Emerson tuvieron fuerza en su época, pero en los 30 cayeron en picado porque la sociedad veía que estaba siendo presa de la explotación del individuo y no había ningún tipo de sueño de libertad, volvieron débilmente en los 60. Emerson, en su época había dos tipos de democracias, la idea de Emerson era sacar individuos de las masas (las masas eran algo abstracto) es incontrolable y no piensa (especie de marabunta). Era básicamente trascendentalismo. La otra idea era el individualismo, frente a la idea de las masas.

Fotógrafos:

Edward Steichen

Lewis Hine

Dorothea Lange

Irvin Penn

Inge Morath

Arnold Newhan

Alfred Stiglitz

Eliot Erwitt

Robert Capa

Henry Castier Bresson

Robert Doisneau

La esclavitud en EEUU se abolió en 1864, pero no se extinguió el problema del todo hasta 1969, se acabó con la segregación. Blancos y negros no podían montarse en los mismo autobuses. Rosa Park, una mujer negra, se sentó , durante esta segregación racial, en la zona de blancos y se montó un escándalo. Su abogado fue Martin Luther King.

El conservadurismo del sur, se trata en *Easy Rider*, en la que dos hippies van al sur y les miran mal, y acaban cargándoselos.

Mob= Masa pero con el sentido de masa fanática

Eugene O'Neal Largo viaje hacia la noche

J.P.Morgan fue un financiero americano, un pez gordo muy famoso de la banca. En el libro Muerte de un viajante el protagonista imita a J.P.Morgan.

H.G.Wells La máquina del tiempo La guerra de los mundos

Dale Carnegie Desarrollo de la personalidad ¿Cómo ganar amigos e influir en la gente? «Créete que tendrás éxito, y lo tendrás»

En EEUU había linchamientos de Negros tranquilamente. En los años 30, periodo de la depresión, estaba Roosevelt, y no pudo poner leyes contra la segregación porque quien lo había apoyado, eran los blancos ricos del sur. Estuvo presente también el problema de la enfermedad de la poleo, las fotos sobre el tema, produjeron un gran impacto que hizo actuar a la población.

Los años20:

A los años 20 se les conoce con varios nombres, los felices años 20, en ingles *the roaring twenties* y *the jazz*

age sobretudo en EEUU. Aunque para el 95% de la población no fueron tan felices, y hay que cuestionarse para quien. Se caracterizan por el nacimiento del consumismo feroz, por el nacimiento de las nuevas industrias, la radio, la aviación y luego la publicidad, el automovilismo, el cine hasta 1929 que vino el Crack Market o Crack del 1929, el gran crack de la bolsa. Nació entonces la venta a plazos y fue cuando la mayoría de las familias se dieron cuenta de la necesidad de dos sueldos. En líneas generales, podemos decir que fue una época de producción en masa y, por lo tanto, de consumismo en masa. Esto es algo que en España no se ve hasta los 80. Aunque esta faceta de los felices 20 era más o menos general, no todo era así, no todo el mundo vivió tan bien ya que había gente que pasaba hambre...

En general el sueño americano colectivo se veía en que en esta década la gente vivía mejor que la generación anterior, que sus padres por lo que se cumplía el sueño general colectivo. Estos son los estudios sociológicos, pero existen obras literarias que muestran que esta época no fue tan bonita, sobretudo para el sueño americano individual: F.S. Fitzgerald *The Great Gatsby* o F.S. Eliot: *The Waste Land*. Reflejan una sociedad corrupta y carente de valores. Uno de los síntomas del declive es su incapacidad de satisfacer el sueño americano individual. El ideal era lo independiente, lo autosuficiente. *Self-made-man*, esta obra refleja que esto no existe.

Son también los años de la ley seca, con bares en los que se vendía alcohol clandestinamente.

Los años 30:

En los años 30 llegó la depresión, experiencia traumática que para los EEUU debido al desempleo y hambre. Se cantaba la canción *brother, can you spare a dime?*. Gente arruinada y con miedo ya que no sabían qué iba a pasar en el futuro. Hubo desalojos, todos lo pasaban mal, nadie tenía dinero (pasaban tanta hambre los inquilinos como los desalojados). Pero Hoover decía que no se pasaba tanta hambre, mientras las personas vivían en barrios de chavolas conocidos como Hooverville.

Una obra muy famosa de la época es *Las uvas de la ira* (*The Grapes of Wrath*) de John Steinbeck. En ella se habla de la emigración de granjeros de Oklahoma y Arkansas que se habían arruinado, con su coche Ford T iban a la tierra de las oportunidades, California a recoger fruta. Era el estado más rico, pero allí les esperaban unos campos de concentración en los que era difícil entrar a trabajar y les pagaban una miseria. Es el viaje que se cree el propio Steinbeck hizo, es el viaje de estos campesinos en busca del sueño americano, pero llegan a California y no lo consiguen.

Tras Hoover llegó Roosevelt que gobernó de 1933 a 1945. Fue el único presidente que estuvo tres periodos gobernando debido a la II Guerra Mundial. Hasta antes de la IIGM, EEUU, tenía una política de aislacionismo, pero poco a poco, las circunstancias le llevan a empezar a participar hasta llegar a meterse en todos los asuntos de política internacional.

En el sur de EEUU (Alabama, Georgia), introdujo (Roosevelt) muchas mejoras, mejoraron las condiciones de vida, pero no pudo hacer nada contra las persecuciones y linchamientos de negros, con las leyes segregacionistas: Jim Crow.

También fueron años de miedo a perder riqueza y la gente intentaba acumular riqueza que daba sentido de seguridad. Un ejemplo de miedo es cuando Orson Welles reprodujo su obra *La guerra de los mundos* en la radio de forma realista, fue el 31/octb/1938. Esto produjo una conmoción, se decía que venían los marcianos, y se colapsaron las carreteras. En cualquier caso, el mito del sueño americano, *The American Way of Life* se seguía bombardeando en la radio y seguía en la mente de la gente. Si no hubo guerra civil fue debido a este sueño americano, la gente se culpaba a sí misma por no haber cumplido su sueño, por no haberse esforzado lo suficiente por ello, en ningún caso culparon al sistema. Fallo el sueño colectivo.

En Europa esos años se daba el auge del fascismo y, como consecuencia, la preparación de la guerra. El

aislacionismo de EEUU, como hemos dicho, se rompió con Pearl Harbour.

Los **años 40** fueron característicos de la Guerra, construir bombas, maquinaria militar Entrar en la guerra sirvió a Estados Unidos para recuperarse económicamente (hacer bombas hizo que se crearan puestos de empleo) Aunque hubo crisis, en los últimos años aumentaba el american way of life, seguía el consumismo.

Los años 50:

Fue importante Joseph McCarthy, fue senador de 1947 a 1954. Este fue el periodo de máxima tensión de la Guerra Fría con la Guerra de Corea, la pérdida de China y el espionaje atómico. McCarthy hizo una lista de más de 200 comunistas, de antiamericanos. Los policías Julius y Ethel Rosenberg fueron condenados a muerte por transmitir información al enemigo. América estaba llamada a salvar al mundo del comunismo. Se formó un comité de acciones anti-americanas donde se les acusó (a los 200) sin ningún tipo de fundamentos.

Acusó a muchos intelectuales y artistas, les arruinó la vida y se quedaron sin trabajo. Esta gente para defenderse se acogía a dos enmiendas: 1ª enmienda, libertad de prensa y de expresión y a la 5ª enmienda, todo el mundo tiene derecho a negarse a declarar en un juicio, sobretodo si lo que dice se puede volver en su contra. El problema de esto, como de Arthur Miller, era que por negarte, te acusaban de desacato. Al principio la gente apoyaba al acusado, amigos y demás, pero luego poco a poco se apartaban de él por miedo a ser acusados.

La mayoría de las películas del oeste de la época son reflejo de esta sociedad americana y la política americana.

Lo último de los años 50 fue el consumismo feroz, el eslogan de la época era: Never before de la revista LIFE, nunca había habido tanto para tan pocos. Porque en los 30, en la época de depresión, hubo muy poca natalidad. En los 50 se empezó a meter en la cabeza de la gente el consumismo para lo que las empresas buscaban diferentes fórmulas de manera que por ejemplo cambiaran el modelo de los coches cada poco, para lo que hacían un modelo algo cambiado cada año; hubo un boom automovilístico. Pero no solo en ese campo, en el de las casas también, se formaban los famosos suburbios, o barrios de casas. Los sueldos eran muy altos, época de dinero para muy pocos. La gente de clase normal se hizo de clase media-alta rápidamente. El sueño americano estaba arriba, pero no se dio para todo el mundo.

ARTHUR MILLER

Nació en 1915 en Harlem, Manhattan, New York, hijo de un hombre de negocios que se arruinó en el crack del 29. Entonces Miller se puso a trabajar y a estudiar. Quiso ir a la Universidad pero no tuvo nota para acceder a lo que quería. Era su ilusión así que escribió al rector haciéndole un trato (si aprobaba todo el primer año seguiría allí) y aceptó. En la Universidad se dio cuenta de los males que afectaban a la sociedad: consumismo, materialismo, falta de personalidad del americano medio, fan de riqueza (american dream). Para él el hecho de que el explotar a los demás así como la competitividad era algo inmoral.

Contactó con grupos comunistas. En el 56 fue llamado a declarar en el comité de actividades antiamericanas. En esa época ya había escrito y era famoso, y se acogió a la 3ª y 5ª enmienda negándose a declarar y fue juzgado por desacato, se negó a delatar a nadie.

Cuando estrenó muerte de un viajante:

Lee J Cobb hizo de malo en la película, Elia Kazan, dirigió la obra de teatro.

Sydney Lumet: doce hombres sin piedad (peli) actúa Lee J y el anterior también

dirigió largo viaje hacia la noche.

Arthur Miller tiene una bibliografía: *Timebends a life* (a vueltas con el tiempo).

Se casó tres veces, una de ellas con Marilyn Monroe.

Es de los únicos dramaturgos que tiene toda su obra traducida al español.

En su obra se pueden distinguir las etapas:

Habla del individuo dentro del grupo social. El protagonista aparece siempre como víctima de causas externas. A esta etapa pertenece:

- ◆ All my sons 1947 Todos eran mis hijos
- ◆ Death of a Salesman 1949 Muerte de un viajante
- ◆ The crucible 1953 Las brujas de salem

Tiene una especie de transición con:

- A view from the Bridge (1955)
- Memory of two Mondays (1955)

A partir de los años 60. Presenta al hombre desde un punto de vista más interno, como víctima de problemas internos. Presenta al individuo y a su conciencia.

- ◆ After the fall 1964 Después de la caída Lo escribe como respuesta a su matrimonio con Marilyn Monroe, su segundo matrimonio.
- ◆ The price 1968 El precio
- ◆ También escribió en el 45 una novela Focus. Tiene además ensayos y más obras de teatro. Se casó tres veces, la última con Inge Morata, fotógrafa de mágnum.
- ◆ Escribió el guión de The Misfits (vidas rebeldes), la última película de Marilyn Monroe.

Muerte de un viajante

La familia Loman: dos padres y dos hijos, en donde uno sobra. La continuación de la vida de uno de los hijos está representada en un personaje de Vidas Rebeldes, una especie de perdedor.

El título nos indica el final de la obra. El primer título que pensó Miller fue: The inside of his Mind (toque abstracto e impresionista). Él concibió la idea de la obra como una gran cabeza en la que se podía ver el interior. Imagen en la que tu puedes ver los sueños, valores contradictorios del personaje, que asemeja a rasgos expresionistas. Eligió a un vendedor por aspectos biográficos. Tenía un tío que lo era y cogió su inspiración de él. El viajante es un gran símbolo de Norteamérica.

La representación de esta obra que le lanzó a la fama fue la de 1949 en Broadway, en NY están todos los teatros. El protagonista fue Lee J Cobb. En España también se representó y tuvo éxito.

Introducción:

Miller es un dramaturgo de corte realista. Presenta a un personaje común de clase media, un common man, con una peculiar interpretación del mundo en el que vive. Con sus ideas propias. Willy Loman, es víctima del sistema, de sus sueños equivocados, de sus falsas ilusiones, y tiene una desmesurada obsesión por el éxito, cuyo concepto tiene equivocado. Siempre se pregunta el por qué de las cosas. Es una persona que para comer tiene que perder su dignidad personal y ahí está la tragedia. Miller dijo: La respuesta a la pregunta ¿qué vende Willy Loman? Metafóricamente en sus maletas se lleva a él mismo produciéndose una degradación.

Evidentemente vendía género textil.

La obra comienza con una persona a la que han despedido y sólo necesita apoyo recibéndolo únicamente de su mujer. Al perder el empleo se siente abandonado por sus hijos. Willy no ha sabido adaptarse a los tiempos, sus ideas pertenecen al siglo anterior.

Ideología:

Desde un punto de vista marxista, es un libro contra el capitalismo. Esto se ve cuando le despiden de una forma tan cruel. Tiene un *Crack up* (tener una crisis nerviosa) cuando le despiden. El jefe no es un despiadado que trate mal a sus empleados, sino que es un hombre normal.

No refleja que funcione mal el capitalismo en América porque aparecen personas a las que les va bien en la vida. No critica al capitalismo, sino comportamientos condicionados por el sistema; hay una bomba de relojería contra el sistema.

Es el comportamiento de Willy el que no ha sabido adaptarse a los tiempos. Es que su hermano dijo entre en la jungla con 17 años y volvió rico él cree en esto pero se tiene que adaptar a otras cosas.

Estilo y técnica dramática:

Miller, como dramaturgo realista, presenta al hombre medio, corriente en su ambiente diario. (No se debe confundir con el naturalismo que presenta al individuo presa de características hereditarias) Todas las desgracias le pasan a una persona y no puede escapar. Los personajes hablan como cualquier otro americano de la época, y el ambiente y el vestuario también es el mismo. Según Miller el realismo también es el estilo en que se formulan preguntas y se contestan; se ven los motivos que responden a las acciones de los personajes.

En líneas generales la obra es realista, pero Miller toma rasgos prestados del expresionismo con el fin de crear un efecto emocional de tal modo que podamos ver y contactar con la parte psicológica de los personajes, con lo que hay dentro de su mente. Un ejemplo en la pintura del expresionismo que usa la distorsión es Eduard Munch, el grito. Otro que muestra el efecto mental es Strindberg: la locura del doctor.

Miller utiliza técnicas expresionistas para mostrar el interior del personaje, esta las utiliza con una función: monólogo interior, para ver la parte psicológica de los personajes (ej película: *gabinete del doctor caligari*). El autor las utiliza para ver el interior de Willy; sus valores, sueños, rasgos, su personalidad. Las técnicas son la luz, la iluminación, la forma de construir el decorado, la música, la perspectiva y punto de vista desde el que está narrada la obra. En esta, focalizada en Willy, la atmósfera y ambiente tienen un toque surrealista.

TÉCNICAS EXPRESIONISTAS:

La iluminación:

Luz verde: Willy sueña con el pasado idealizado, los árboles que tenía su casa, Alaska y su hermano,

Luz roja: Cuando están los hijos de Willy en el bar y aparecen las prostitutas.

Luz azul: (I feel blue) color de la tristeza. Aparece por la noche y evoca dos cosas, la luz de la luna y el estado emocional y anímico de Willy que piensa en suicidarse.

Luz naranja: y siluetas amenazantes de los edificios. La luz realista es la lámpara de la mesilla.

La música

Flauta: ésta siempre aparece cuando Willy rememora su pasado con la luz verde, porque su padre, como su hermano, era un tipo aventurero y hacía flautas. Por un lado la obra quiere echar por tierra el sueño americano, aunque finalmente no lo hace.

Silbidos: Cuando aparece el presente, hay silbidos que indican la degeneración y corrupción, aparecen varias veces. Por ejemplo la escena del ascensor de Willy y su jefe con el magnetófono, silban, corrupción del pasado idílico.

Trompeta: Aparece música en la escena de adulterio. Willy está la mayor parte de la obra con la culpa a cuestas, su hijo le pilló con su amante, pero nadie más lo sabe. Hay una trompeta que señala el momento, es chillona y cuando se va a suicidar aparece una nota larga que crea tensión.

Hay música también en la escena del bar cuando están los chicos.

Flash back/ doble exposición:

No es una técnica expresionista en sí misma, pero la doble exposición sí. En el flash back retorna a una escena del pasado y en la doble exposición, presenta el presente y el pasado a la vez. Por ejemplo Willy está jugando a las cartas con Charly y hablando con Ben al mismo tiempo. El flash back se olvida del presente. Aparecen en total 6 dobles exposiciones en la obra y las hay de dos tipos:

Doble exposición de descendencia: en la que vemos el pasado de Willy en relación con sus hijos y donde se ve el origen del conflicto con sus dos tipos. Tipo de doble exposición de descendencia. Hay cuatro.

Doble exposición de tipo ascendente: La relación de Willy con su padre y su hermano. Hay dos. Aquí se ven los sueños y deseos de Willy, lo que siempre quiso ser y no pudo. De estos últimos aparecen dos, el primero cuando Ben de Alaska le dice que vaya con él. Y el segundo cuando es despedido y Ben le repite, con 17 años y me metí en la jungla

Personajes expresionistas:

Un personaje expresionista es Ben hermano de Willy que dice que con 17 años se metió en la jungla y a los 21 salió rico, Willy se pregunta ¿Cómo lo ha hecho? Ha triunfado, y ese era el sueño de Willy, siempre que aparece Ben crea una ilusión en Willy, representa la reencarnación del éxito para Willy. No es real, por eso es expresionista.

Temas:

Realidad y fantasía (en vez de ilusión), (examen). El ser humano tiende a auto engañarse, para no enfrentarse a la realidad, se cree algo porque le viene bien y le hace feliz, para que le sea más fácil conseguir la felicidad. No hay que confundir fantasía e ilusión.

El problema de Willy es que no sabe distinguir la realidad de los sueños, vive en otro mundo. Con el resto de los personajes de la obra no ocurre lo mismo.

El personaje más realista de la obra es Charley aunque sus valores tampoco son los ideales. Willy no sólo se autoengaña a él, su mujer Linda no contribuye a sacar a su marido de esas falsas ilusiones. Le dice que no se preocupe y le deja con sus sueños. No sabe distinguir la realidad de la fantasía y esto le lleva al fracaso. El laboral, que no vale para ello, y le despiden, pero sobre todo le arruina el sentido de culpa.

Se enfatiza el mito del sueño americano Willy no se ha adaptado a la nueva época, sigue en las décadas anteriores y nos lleva al american dream. El sentido de comunidad no está muy arraigado en los EEUU. A Miller no le gusta el sistema competitivo del sueño americano, echa por tierra el individualismo americano, no funciona uno debe apoyarse en la comunidad. Quiere ir de pionero y eso le falla.

El sueño americano si que funciona por ejemplo con Charley y su hijo, y por eso la obra no se ve como una crítica al sistema capitalista. Willy se limita simplemente a llegar a vivir bien, conseguir el éxito. Tiene sueños equivocados que no logra hacer realidad pero al fin y al cabo no le va tan mal. Ya tiene pagados todos los plazos de la casa y si quiere puede tener trabajo por su amigo.

El culto a la personalidad. Para Willy lo más importante es ser Well-liked, que te conozca, caer bien. Lo importante es caer no bien, sino muy bien.

Con esta idea están relacionados libros como *How to win friends and influence people* de Dale Carnegie. Una frase célebre de este libro base de esta idea es *Relieve that you Hill and you Hill*. Willy se lo cree pero es mentira, para ello hay que trabajar. Hay un desfase tremendo entre lo que dice y cree y lo que hace. Para Willy la personalidad es lo que cuenta, es lo más importante y esto se lo inculcan a su hijo. Para él, siempre hay que empezar desde lo más alto.

Lealtad a la familia Aparece como algo muy importante en la obra. Su mujer es como el puerto a donde llega después del trabajo, es su apoyo. Pero traiciona el concepto de familia yéndose con otra y su mujer no sospecha nada. Toda su vida se pasa con la culpa porque para él la familia era muy importante y la traiciona. El sentido de culpa no le deja vivir.

Personajes y valores:

¿Evolucionan a lo largo de la obra? No, **Biff** es el único personaje que pasa por una transformación a lo largo de la obra

Willy Loman (leído puede sonar Low Man –hombre bajo), los escritores suelen poner los nombres por una causa. Se ven dos Willys, uno fuerte, soñador y uno débil, que es el Willy realista. El soñador es optimista, emprendedor, incluso contento y feliz y el otro es contradictorio, inseguro, hipócrita, inconsciente. Aparecen los dos y todos los consejos que da a sus hijos luego no los cumple él. Lo que dice no lo cumple.

Es muy contradictorio, es una persona con excelente habilidad manual que se empeña en meterse en los negocios. Está haciendo algo que es contrario para lo que vale. Es un hombre de campo, le gusta la naturaleza y vive en la ciudad.

Quiere ser buen padre tratando de impresionar a sus hijos y lo que consigue es meterles en la cabeza sueños equivocados, quiméricos; no sabe educarles. Él mismo no sabe si lo está haciendo bien o mal.

Parece que es una persona decidida con fe en sí mismo y luego se suicida. Es débil y necesita el apoyo de los demás, sobretodo de su mujer, sin embargo, luego la engaña. Muestra inseguridad, hipocresía, falta de respeto (todos sus apoyos le vienen de su mujer y luego le es infiel).

Parece una persona fuerte pero se humilla en múltiples ocasiones a pesar de ser orgulloso e intentar aparentar fortaleza por ejemplo cuando su jefe le despide y Charley le da dinero y por orgullo no acepta su trabajo.

Tiene falsas ideas, sueños equivocados y en el lugar equivocado. Siempre hay un desfase entre lo que hace y lo que dice, lo que quiere hacer y lo que consigue en el fondo.

Se ve el sentido de ironía entre lo que sueña y la realidad. Siempre hay un hueco entre lo que piensas que muestras y lo que los demás ven de ti, lo que quiere hacer y lo que consigue.

Biff Loman (es el alter ego de Willy) Es el único personaje que evoluciona en la obra. Representa la esperanza de Willy, la realización de sus sueños, es el hijo al que traspasa todo, a través del cual el padre puede conseguir la inmortalidad, el que continua en la misma línea. Happy no pinta nada en la familia, es hipócrita, mentiroso. Biff es el hijo predilecto, el heredero biológico de Willy. A lo largo de la obra Biff experimenta un proceso en el que aparecen tres Biffs:

El primero es joven que es inteligente, audaz, agresivo, le gusta el deporte e idolatra a su padre. Ve en él a un profesional de éxito, una persona que sabe hablar. En cierta manera les engaña, les mete en la cabeza unas ideas de grandeza que son mentira y sus hijos se las creen. Es tanta la admiración que más grande será la caída cuando descubra a su padre; esta fascinación por su padre se rompe cuando le ve con otra en Boston.

El segundo es el que se ve en casi toda la obra, es el BIRF fracasado. El Biff anterior es el soñador, es como el Willy ensoñador, esperanzador. Es el que representa el fracaso de Willy.

El tercero es el Biff redimido, porque se da cuenta de quien es y hay un cambio; sucede cuando va a ver al señor Oliver, se da cuenta de que ha vivido siempre en una especie de sueño. Tipo sin ataduras con sus sueños, que vive en el oeste. Siempre le dicen que es un Loman y que tiene que partir de alto, pero se da cuenta de quién es, en cambio Willy muere sin saber quién es.

Happy Loman: es como Willy, soñador, con ideas equivocadas, admira a su hermano. Es idealista, contradictorio, mentiroso, dice una cosa y luego la cambia. Es irresponsable y no quiere enfrentarse a la realidad. Intenta manifestar su personalidad a través del sexo ya que para los negocios no sirve; compete solo sexualmente, intenta hacer ver que es más que sus compañeros. No tiene escrúpulos, no tiene respeto por nadie, le pasa que es un inútil y no sirve para los negocios. Cuando se va del bar con los chicos y deja a su padre, en la obra nadie le hace caso. Es como un cero a la izquierda.

Linda (en temas es la lealtad a la familia, aparece como algo importante en la obra). Es el personaje más fuerte de todos, es la que tiene que aguantar y no vemos debilidades de ella. Lleva la casa, es un personaje comprensivo, comprende a Willy, es una esposa fiel, leal, buena madre Sufrida, incluso a veces un poco tonta porque se da cuenta de que Willy la engaña con el dinero y aún así le sigue la corriente pero es más realista. Su única contradicción es que anima a Willy a que siga viviendo en una mentira, prefiere callar y dejar que su marido se engañe porque les ha dado casa, coche y comida. Pueden comer, no tienen un super éxito pero dice o piensa que mientras les vaya así Tiene muy asumido su rol de esposa hogareña. Aparecen varias: la familia de Charley, la del jefe, y la de Willy. Willy traiciona el concepto de familia yéndose con otra. Cuando zurce las medias, evoca a las que le regala a la amante. Es el sentido de culpabilidad el que no le deja vivir. Linda le pregunta a Willy que tiene Biff en contra de él.

Parece que no hay nada entre ella y Willy, ya que cuando muere no llora. Willy se va con otra porque se siente solo.

Ben: hermano mayor de Willy. Es la reencarnación del éxito. Representa todo lo que Willy hubiera querido ser y al sueño americano que se basa en el individualismo y en la supervivencia, el darwinismo social, la autosuficiencia.

Sus valores de ser duro, competir, no son los valores ideales, nadie representa valores ideales.

Charley: un personaje comprensivo y pragmático, y para el que el sistema capitalista funciona. Es una buena persona pero los valores que encarna tampoco son los ideales. Para él el sueño americano se traduce a trabajar y a no tener sueños equivocados. Su hijo y él han conseguido triunfar en este ambiente porque no tenían sueños equivocados.

La mujer: (la amante de Willy) Va con Willy porque le parece gracioso, majito, y la relación es de beneficio e interés. Le cuenta chistes y le regala medias. A él le quita la soledad. Ella es egoísta y demasiado indiscreta. Va con él porque le cae bien, le alegra la cama, le parece simpático y le regala medias. Cuando aparece Biff sale del baño y se muestra que sus valores no son muy sanos.

Símbolos que aparecen en la obra:

Siempre que algo aparece es intencionado.

El viajante: el viajero realmente representa y encarna el mito de la sociedad consumista que se basa en vender y la sociedad capitalista se basa en crear necesidades. Willy, en cierto modo, representa el factor más humano de esta cadena consumista y deshumanizada.

El coche: Es algo ya no sólo otro símbolo del sistema consumista sino algo importante, vital en el sistema de vida americano, más que la casa casi. Es básico, permite la movilidad, por eso en los 50 hicieron un modelo cada año. También representa varias cosas: para Willy libertad (viajar) y a la vez esclavitud (sobre todo él, que siempre está metido dentro), felicidad y tristeza, vida (se gana la vida con él) y muerte (se estrella con el coche). Tres escenas en las que aparece como forma fundamental: cuando sus hijos le limpian el coche, fantasía de Willy cuando en Boston los policías le cuidan el coche, símbolo de su envejecimiento (no veía bien) y de su muerte al quitarle (tuvo accidentes, del puente..)

Las semillas: siempre ha estado detrás de plantar algo, era su obsesión. Se pone a plantarlas una noche sin luz a oscuras y se da cuenta de que debe aportar algo a la naturaleza, algo que crezca, porque sus hijos son unos hierbajos. También representa el ansia de triunfar, lo que hubiese querido de sus hijos (les plantó mal).

La jungla: Ben la nombra en todas las ocasiones. Representa el sistema consumista, el sistema americano lo que hay fuera: tienes que trabajar duro para sobrevivir; si trabajas duro, tienes tu recompensa. Es muy competitivo.

Las medias: tienen únicamente un poder evocador. Cada vez que aparecen, Willy se pone nervioso porque le recuerdan la escena del adulterio hipocresía y falta de consideración de Willy hacia su mujer, ella frunciendo medias todo el día y él se las regala a su amante.

El magnetófono: representa la pasión del americano medio por los electrodomésticos, más en general. También el pasado de Willy, porque cuando su jefe le enseña aparato oye las voces de su familia y se siente mal por su deslealtad. Le recuerda su propio pasado. Tenía una deuda pendiente porque no fue leal a su familia.

La familia: evoca a Ben, el pasado pionero, los árboles

Raqueta de tenis: Bernard se va con su raqueta de tenis, significa que cuando eran jóvenes Bernard estudiaba y Biff se dedicaba a los deportes, y ahora Biff no tiene nada y Bernard puede dedicarse a todo, incluso al deporte.

Contrasta el pasado con el deporte, el que pasaba del deporte, ahora lo practica con millonarios en pistas privadas y al que le encantaba el deporte, ahora no hace nada.

Los cuatro dramaturgos más importantes son:

- Arthur Miller
- Edward Albee
- Eugene O'Neil
- Tennessee Williams

En quien teme a Virginia Wolf?:

- Pag131, ej de malas traducciones en: no tiene referencia al cuerpo y aparece un solo pronombre lo.
- Pags 210,211, en vez de Nick es George el que habla
- Dicen George: tu no te pongas de delante (en versión original es tu no te pongas de su parte).
- Pag 165, manada de gansos, es bandada. Goggle-gangle.

Los años 60:

Es posiblemente la época más convulsa y tumultuosa de los EEUU. En el 61 entró Kennedy como presidente y se levantó el muro de Berlín, microcosmos o termómetro que levantaría la temperatura de la Guerra Fría. Kennedy en el 63 fue a Berlín y dijo: «yo también soy berlinés», en el sentido de demócrata, y se hizo famosa

la frase. ¿Qué significa democracia y libertad en EEUU? En esa época la democracia era: los americanos tienen derecho a esto, los negros del sur no. También dijo: «la libertad tiene muchas dificultades y la democracia no es perfecta». Aunque estableció leyes segregacionistas.

En 1962 fue la crisis de los misiles de Cuba. El personaje Nick de la obra de Albee debe su nombre al presidente ruso Nikita Krushev. George y Martha hacen referencia al primer presidente de los EEUU, George Washington y su mujer Martha. Hubo protestas contra la guerra de Vietnam, protestas de los derechos luego asesinaron a Kennedy y a Lutter King. Fue la época de los los movimientos pacifistas, los hippies y más cosas que contrastaban con el conservadurismo del sur.

EDWARD ALBEE

Obras de Albee:

- The zoo store 1958
- The american dream 1960
- Who's afraid of Virginia Wolf? 1962
- A delicate balance 1966
- Seascape 1975 la marina
- Tree tall women 1991

Nace el 12 de marzo de 1928 en Washintong DC. Fue un hijo adoptado y no sabe nada de sus padres biológicos. Los adoptivos eran propietarios de una cadena de teatros lo que le sirvió para familiarizarse con este mundo desde joven. No tuvo una infancia fácil, le echaron de varios colegios y no se llevaba bien con sus padres.

Tree all women, lo escribió como catarsis de su madre. En el libro es la misma mujer pero con diferentes etapas de su vida. Especie de vistazo atrás y a la vida desde tres puntos de vista. Dedicada a su madre adoptiva para, en cierta medida, hacer las paces con ella.

The zoo store, la primera obra que hizo, la mandó a diversas compañías pero no se estrenó hasta el 59 en Berlín donde estuvo girando por Alemania y volvió a New York en off Broadway.

Con *Who's afraid of Virginia Wolf?*, alcanza el mayor éxito. Tenía un lenguaje peculiar, tacos y la censura era muy grande por lo que lo pasó un poco mal.

En su obra hay tres factores de gran influencia:

La figura de su madre adoptiva está presente siempre.

Es homosexual y este tema en el teatro americano era controvertido, no le gustaba su condición y no la aceptó y junto a esto que era adoptivo. Se le ha querido encasillar en el teatro de lo absurdo.

Teatro de lo absurdo:

A Albee siempre le han querido encasillar en el teatro de lo absurdo debido a un par de obras pero no todo el mundo encaja bien en las etiquetas y Albee no encaja. Tiene alguna característica, pero no todo.

El absurdo:

Un signo tiene significante (letras) y significado (el llamar mesa a la mesa es una consecución) que varía dependiendo de muchas cosas. Los significantes pueden ser lingüísticos, orales o visuales, esto lleva a una

especie de teatro de la antigüedad: puro o abstracto. El teatro puro o abstracto conecta con el mimo que nos lleva directamente al significado. Es un significante que nos lleva al significado, que depende del que oye. El mimo representa escenas que no tenían ninguna lógica, el típico payaso que parecía tonto pero que luego era más listo de la cuenta. Tienen un componente de gracia que no hace gracia, es absurdo.

Esto viene desde antiguo. En la antigüedad se hablaba siempre de la comedia y la tragedia, pero también existían los mimos y los payasos que representaban ideas sin lógica. Hay un actor que recopila cosas de la antigüedad para demostrar que el absurdo no se inventó en el SXX. Lo absurdo tiene una línea a partir del mimo, desde algunos personajes de Shakespeare, hasta el cine mudo como los hermanos Marx. Eugene Ionesco dijo que había tenido estos precedentes en lo referente a lo absurdo. La mayor influencia de este tipo de teatro ha estado en los hermanos Marx. Y antes del cine mudo, las comedias del equívoco. Algunos autores de lo absurdo son Samuel Beckett (irlandés) *Waiting for Godoy* (vagabundos esperando a Godoy), Harold Pinter (inglés), Arthur Adamau y el español Fernando Arrabal o la obra *Alicia en el país de las maravillas*.

CARACTERÍSTICAS (algunas aparecen en Albee):

Todas estas obras en general presentan un mundo incoherente, extraño y desconocido, amenazante. Es un mundo raro en el que se presenta lo absurdo de la condición humana debido a que el mundo que ven es uno en el que Dios ha dejado de existir, no hay orden mundial ni nada que lo dirija, priva al hombre de creencias, vacío existencial. Porque si no existe Dios ¿para qué vivir? El absurdo de la existencia humana.

También el tema del aislamiento humano. Falta de comunicación entre las personas.

Futilidad del lenguaje, ¿para qué sirve el lenguaje si casi no se comunican con él?

En ¿Quién teme a Virginia Wolf? Se comunican por discusiones, la falta de comunicación se ve en la obra, se cuestiona la utilidad del lenguaje. Albee decía que el hombre necesitaba tener mentiras y creérselas.

Aparece también un profundo sentido de desilusión, falta de sentido de la vida, como que te ha fallado el mundo.

En muchas ocasiones aparecen objetos absurdos. Como por ejemplo un hijo absurdo, que es imaginario o un pinball que cambia las reglas cuando quiere.

El teatro de lo absurdo se deja influir mucho por la vida diaria norteamericana.

Paradójicamente, aunque este teatro venga de América, hay muy pocos autores norteamericanos, la mayoría de los autores son europeos porque después de las dos guerras sobretodo de la IIGM, se crea una especie de vacío, una desilusión, una falta de significado de la vida sobretodo en GB y Francia. Pero en EEUU no pasó eso, la guerra no afectó tanto. Los europeos son más experimentales, los americanos estén con la demanda debajo del brazo en algunos casos y con las etiquetas absurdos en otros.

LA INFLUENCIA DE ALBEE:

Los directos son Samuel Beckett y la parte más desencanto con la sociedad americana viene más de O'Neill, también recoge aspectos de Tennessee Williams y de August Strindberg, pero sobre todo O'Neill, que tiene de todo, historias expresionistas, dramas rurales, historias absurdas, obras como épicas de la amargura, relaciones sociales y sus fracasos. Tiene; largo viaje hacia la noche, y, aquí llega el vendedor de hielo. Esta última y quien teme a V W tienen en común el tema del fracaso y la fantasía (o mentiras) y la realidad.

Aquí llega el vendedor de hielo, es un vendedor que llega a un bar donde hay gente, les quiere sacar de sus sueños y llevarles a la realidad, pero si se les terminan esas mentiras se les termina todo. En definitiva estas obras vienen a decir que sí se tiene miedo a enfrentarse a la realidad.

¿Quién teme a Virginia Woolf?

La primera representación fue en octubre de 1962, más o menos coincidiendo con la crisis de los misiles de Cuba, y se representó en Broadway.

Broadway:

Nunca había sido la cuna del teatro en serio. Es de un estilo de teatro genuinamente americano: el musical que ha llegado a formar parte del teatro mundial. Uno importante fue el llamado *Carrusel*. También más tarde *Jesucristo Superstar*. Judy Carton era Broadway, esto era más divertido y no las obras de drama social.

Albee en Broadway fue elegido para ser premiado con el premio Pulitzer, la institución encargada de darles el premio es la Universidad de Columbia. En 1966 se rodó la película dirigida por Mike Nicols, fue la película en blanco y negro más cara de la historia, debido a sus protagonistas: Elisabeth Taylor y Richard Barton. El rodaje estuvo lleno de incidencias. Ha habido más representaciones dirigidas por Albee.

La obra está dividida en 3 actos, también tienen su título propio, son significativos. Se han puesto por algo. Con respecto a el título ¿Quién teme a Virginia Wolf?, Virginia W es una escritora modernista de finales del XIX y primeros del XX, murió en el 41. Wolf es el apellido del marido. Fue famosa por expresar el monólogo interior y junto con James Joyce y Marcel Brust (frances) mostraba muy bien la técnica del *extrem of concience*. De Joyce la obra más famosa es Ulises y de Virginia W: Ms Dalloway (película = las horas). Joyce sólo tiene tres novelas, y su genialidad controlaba su locura. Virginia era una escritora genial pero no pudo controlar su locura, murió suicidándose en un pozo, y Joyce murió el mismo año.

Virginia W también en sus novelas trata bastantes temas de la realidad y de ficción, en el cuento de los tres cerditos se cantaba: Who's afraid of a big bad Wolf?, el título viene de esta canción. Pero lo importante es lo de Big bad Wolf. Representa decir lo que se teme. El lobo es la realidad. En español la palabra ilusión significa dos cosas: fantasía y realidad. La traducción literaria del título sería ¿quién teme enfrentarse a la realidad?

Actos de la obra:

Acto I: se titula: *Juegos y diversión (fun&games)*. Es irónico, porque los juegos y la diversión se traduce en una guerra a muerte entre dos personas en la que después entra otra pareja. Especie de conflicto. Y lleva implícita otra regla: no hay juego sin reglas, pero ellos las rompen cuando quieren. Personajes: Martha, George, Nick y Haney.

Martha las rompe cuando quiere y George que la conoce se adapta a ella. No se sabe si es realidad o representa una mentira, ¿fantasía o realidad?, cual de las dos. Hay un juego que solamente tiene un regla, es la del hijo. Martha intenta hundir a su marido y crea su regla: la del hijo. También siempre intentan fastidiar al prójimo, humillar al anfitrión, tirándose a la anfitriona, sacar a relucir al niño. Lo más interesante de la obra: una pareja se odia y la otra parece feliz, con éxito, pero después se ve que no se muestran tanto cariño, siendo muchas veces una mentira andante.

Acto II: su título es *WLPURGISNATCH*, (la noche del 30 de Abril, en Alemania es la noche de brujas) en español se ha traducido como la noche de Walpusgs. Y en literatura el término se suele referir a orgías, pesadillas salvajes, se emborrachan todos En el libro Martha está obsesionada con el otro chico porque es guapo y potente.

Acto III: *El exorcismo*. Es el del exorcismo. En la obra aparecen mucho términos de la liturgia de la Iglesia católica. Incluso esa palabra exorcismo pertenece a la liturgia. Se exorciza a Martha de sus propias fantasías para que no sea prisionera de ellas y pueda enfrentarse a la realidad.

Es raro que aparezcan actos con títulos.

Temas:

No hay mucho argumento, se juntan las dos parejas y se sacan sus trapos sucios. El mensaje general de la obra es que ninguna pareja puede funcionar sino es capaz de enfrentarse a la realidad. La salvación del contacto humano está presente porque se enfrentan a las fantasías para hacer posible la comunicación.

El más amplio es el fracaso y la frustración.

Capacidad de enfrentarse a la realidad, a sus propias fantasías. **Fracaso en el sexo y en el amor.** La idea es que el sexo y el amor en el matrimonio no casan bien. En la historia el sexo pasa al amor por el hijo imaginario. El amor es más altruista y San Agustín dice que el altruismo del amor choca con el egoísmo del sexo. En el matrimonio, mediante el sexo tiene que haber una concupiscencia del amor que es un hijo. Albee muestra con dos parejas en la obra que hay una especie de agonía con la muerte de un amor en su lucha por preservar, un hijo (en una pareja) aunque este hijo sea algo ficticio. En la otra pareja si que hay sexo pero no tanto amor porque él se casó por dinero. Según esto vemos que ninguna de las dos parejas funciona en el matrimonio, lo que respalda la idea de que **sexo y amor en matrimonio no casan.**

Las dos mujeres en cuanto a carácter son el **palo opuesto**. Tienen en común su **vacío psicológico**. Ninguna tiene hijos, Martha porque no puede, lo cual es una frustración por lo que inventa uno y la otra porque no quiere tener hijos, tiene un pánico atroz. Toma anticonceptivos sin que lo sepa su marido. La pareja joven parece perfecta. Ambos tienen futuro y son guapos. También se parecen las dos en que Hally tuvo una especie de embarazo psicológico, se hincha pero no dio a luz a nada y Martha creó un hijo ficticio que también es nada. Las dos han dado a luz a una especie de esperanza, por lo que ambas tienen una **frustración maternal**. El sexo alrededor de Martha es otro fracaso porque nunca queda satisfecha, es una frustrada sexual y ve a los hombres como fracasos en cuanto al sexo.

Los dos hombres George y Nick son completamente **diferentes**.

George es imaginativo, es un idealista, no es ambicioso, tiene capacidad o potencial para ajustarse a sus fracasos y potencial para vencer su frustración. Pero rechazó algo que Nick tiene, tenía abierta la puerta al éxito, a ascender en su trabajo lo cual también frustra a Martha.

En cambio **Nick**, es ambicioso, práctico, guapo, quiere ascender y hará lo posible para ello. Es un poco despiadado, su mujer lo sabe pero no quiere enfrentarse a la realidad, si se tiene que acostar con un par de mujeres para ascender, ella no sabe nada. Martha lo sabe y le usa y le humilla porque Nick también acaba fracasando con Martha. Todo esto es un cuento de las relaciones personales. Todo porque se mienten entre ellos, no se enfrentan a la realidad.

Otro **fracaso** es el de la falta de **comunicación**. En todo el SXX se puede tomar como tema general en toda la literatura sobretodo en el mundo de la comunicación que muestra que cuantos más medios, menos comunicación hay entre las personas. Este fracaso se ve en las peleas verbales, discuten con el objetivo de humillar al otro y eso no es comunicación. Necesitan estar todo el tiempo peleándose porque es la única forma de comunicarse. Las lágrimas son la energía que sobra de la pelea. Las meten en el congelador y luego se las sirven en la bebida; dicho de otra forma, las lágrimas son el resultado de la frustración y luego cogen esa energía y la vuelven a convertir en frustración. Lo que se convierte en una espiral de no comunicación.

El clímax de la obra es el momento más alto de la frustración, de la frustración de George. Al final del segundo acto, Martha y Nick están en privado. George (marido de Martha) no puede más y tira el libro que está leyendo y justo suenan unas campanas y toda su frustración se convierte en creatividad, ahí es cuando se da cuenta de que tiene que acabar con la farsa del hijo. Decide sacar a la luz lo de su hijo muerto, porque el hijo para Martha era como su salvación, pero ha muerto, es ficticio. Ya no habrá ese hijo imaginario que según los agustinianos une al matrimonio, por eso no se habían separado. Entonces comienza ese tercer acto de exorcización de Martha entre sus fantasías y su realidad.

No se dice que pasa con la otra pareja, que ha descubierto cosas que no sabían el uno del otro.

Realidad, ilusión y fantasía.

Este tema está ligado al título de la obra: ¿Quién tiene miedo a enfrentarse a la realidad? En la canción todo el mundo pregona que no tiene miedo a lo que más teme. Al final del primer acto cuando Martha humilla a George, él canta la canción para demostrarle que no tiene miedo. También en el segundo acto, cuando Martha y Nick están en el sofá, y George la canta en señal de que les va a pillar. Y en el final cuando Martha y George se quedan solos, George la canta y Martha admite tener miedo a la realidad.

¿Fantasía o realidad? Otro subtema que aparece es la historia y la biología. El mundo tiene dos ciencias grandes. En el segundo acto tienen una discusión entre historia y biología. George lo que hace con Nick es criticar la biología en sí, pero Albee presenta a Nick como impotente que se puede ver como importancia de la ciencia en resolver casos del ser humano, y George representa el poder de la historia para estar en su sitio. No puede acabar. Al final da la sensación de que gana George. Él no tiene ambición, en cambio Nick sí.

Otro subtema importante es el del sueño americano. Lo representa la pareja joven. Pero sobre todo Albee se centra en la pareja más madura, matrimonio más desmoronado que permanece unido por el hijo. Es ficticio y así Albee muestra la sociedad americana que cree en los sueños y en la realidad son falsos. George y Martha son una especie de microcosmos de la sociedad americana. La pareja joven manifiesta el sueño americano pero con muchas cosas falsas detrás. Se engañan con toda clase de mentiras.

Aparecen alegorías cristianas. La realidad supera a la ficción, hay cosas que tiene que ver con la liturgia católica. Al hijo de Martha le suele llamar cordero, pobre cordero, y también está lo del exorcismo. Cuando exorcizan a Martha dicen: *kyrie eleison*. *Kyrie* son invocaciones a Dios y la palabra en sí son canciones de los entierros, y también cantan *Dies Irae* (días de ira) y Réquiem. Hay una especie de campanas. Y en el cristianismo, Cristo muere para salvar a la humanidad, y en la obra el hijo muere para salvar al matrimonio. La obra tiene una especie de ritual.

Símbolos y su significado:

Aparecen en lugares. Puede ser que no tengan nada que ver, pero en esta obra para empezar el lugar de la universidad es Nueva Cartago. Esto es una posible relación con Cartago, ciudad que estaba en Libia, fundada en IX ac, en ella hubo una historia de amor desgraciada y sus protagonistas fueron Dido y Aeneas. La historia fue corta, Dido era la reina de Libia y Aeneas era un viajero que se perdió y fue a dar a sus costas, donde recibió alojamiento, y se enamoran los dos, pero un día Aeneas dice a Dido que se tiene que ir y la abandona, y Dido se suicida porque tampoco quiere casarse con el rey de Libia.

Elysean Fields, allí van las almas pecaminosas, y Aeneas baja al infierno y consigue salvar a Dido. Y otra coincidencia es que Tennessee Williams murió en Nueva York, solo en el Hotel que se llamaba Elysean.

Aparece otra ciudad llamada Illyria. Las referencias vienen de una ciudad que aparece en una obra de Shakespeare que en inglés se llama *twelfth night* y en español noche de reyes. Es la última comedia que escribió antes de su tragedia Hamlet.

Sodoma y Gomorra

Y una isla: Penguin Island, hace referencia a una novela de Anatole France, porque su novela también trata el tema de la realidad y fantasía.

Hiedra: se pega a las paredes y simboliza a los subordinados sumisos y vulnerables sin personalidad. Gente que está ahí y nunca destaca en nada. Se adaptan a las instrucciones y forman parte del paisaje.

Escopeta y parasol: Martha humilla a George, este desaparece de la escena, coge una escopeta y apunta a las demás personas, simboliza el poder de venganza que tiene, pero dispara y sale un parasol, que significa su impotencia que muestra a la vez su debilidad en la relación con Martha. Cuando en una escena Martha humilla a George, Nick le intenta defender, y George le dice algo que no le importa porque él refleja el

sentimiento y no cree que sea así.

Las arenas movedizas: George le dice a Nick que tenga cuidado en el terreno en que se va a mover porque todos le verán su afán de ambición.

Anatole France 1844–1924 escritor francés premio Nóbel 1921: Penguin island–1908– la iglesia prohibió sus libros, es comparable a ¿Quién teme a V W?

TENESSEE WILLIAMS

Contexto Histórico:

La literatura del sur de EEUU es diferente a la del Norte, porque las zonas son distintas. Antes cada zona era una colonia y el sur sigue siendo conservador (es la zona más conservadora de EEUU). Lo más liberal es California. A los escritores del sur y a Tennessee Williams en concreto no les afectó casi la segunda GM. Lo que les afectó sobretudo es una especie de nostalgia del pasado que quedaba en el sur. En el pasado los del sur veían a los del norte como esclavos de las máquinas debido al desarrollo técnico y los del Norte pensaban que la esclavitud de personas del sur era algo horrible.

En la Guerra Civil una de las causas era la esclavitud y otra la de los Estados libres y no libres. Estalló la Guerra de Secesión porque los estados del sur se querían segregar, no querían perder sus derechos y la esclavitud. Perdió el sur y perdió todo su sustento que era tabaco y algodón, perdió sus plantaciones donde trabajaban esclavos, por lo que el sur entró en decadencia. La decadencia siempre lleva consigo un atractivo romántico, se perdieron las plantaciones de esclavos, y la elegancia y la caballería se vieron en decadencia.

El Norte se basaba en la industrialización que llevaba a una esclavitud de las personas de otro tipo, si no venden, no valen. Esta era la filosofía Yankie. Esta forma capitalista y despiadada que odiaban los del Sur se impuso sobre la forma de vida del Sur que acabó perdiéndose.

Se revitalizó la literatura basada en esa nostalgia viendo diferencias entre el viejo y nuevo Sur.

En la obra de Tennessee Williams Un tranvía llamado deseo Blanche Dubois representa el viejo Sur y Stanley Kowalski es el nuevo Sur.

Sobretudo son escritores con gran riqueza imaginativa. En el siglo XX vuelve una romantización de esa nostalgia, la idealización del sur con la película lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell, Gone with the wind –1936– la película es de 1939.

Los escritores del sur hacen gala de esa rica imaginación:

William Faulkner, se inventó en sus novelas una especie de territorio, fue Nóbel en 1944 (1897–1962), sus obras más famosas son: El sonido y la furia–1929, también es un buen representante del stream of conscience. Mientras agonizo1930–.

Carson McCullers: The Heart is a Lonely Hunter–1940– el corazón es un cazador solitario. Reflections in a Golden Eye –1941– reflejos en un ojo dorado. The Ballad of the Sad Café, baladas del café triste.

Se llegó al llamado gótico sureño (southern gothic), extrañas, estrafalarias y grotescas. La última novela la escribió Albee en la obra de teatro, trata de un triángulo amoroso: caballero, amor y señorita.

Williams tiene gran influencia de esta nostalgia del pasado y romanticismo del Sur que caracterizará sus obras. En su forma, por el contrario no será americana, está influido por autores europeos como August Strindberg (sueco) tiene una obra psicológica (Miss Julie), Henrik Ibsen. Tiene The Dolls House (tb sueco) y un ruso Antón Chekhov. Esto implica que en sus obras se junten dos culturas: Se junta la cultura

americana propia del sur y la europea.

Biografía:

En realidad se llamaba Thomas Lanier Williams, nació el 26/03/1911 en Columbus, estado de Mississippi. Su padre trabajaba en una tienda de zapatos y su madre era hija de un predicador con prestigio donde vivían desde el punto de vista social. Eran tres hermanos, pasaron apuros económicos, cuando llegó la depresión se puso a trabajar en la empresa de su padre. Fue a 2 ó 3 universidades gracias a su abuelo, hacia varios viajes a Europa con su abuelo, conociendo varias culturas. Lo de Tennessee vino por sus amigos que no sabían de geografía y en vez de Mississippi le llamaban así.

Algo que se ve en su obra es que a su hermana le dieron ataques de locura, y empezó a tener fantasías sexuales con su padre como agresor. Su madre decidió quitarle la memoria; lobotomía. Él estaba en la Universidad y no pudo hacer nada lo que le llevó a un sentimiento de culpa hacia sí mismo y de odio hacia su madre. También tuvo una obsesión con que la locura de su hermana fuera hereditaria. En *Un tranvía llamado Deseo*, se ve a su hermana en Blanche, se ven aspectos biográficos.

El era homosexual y en esa época estaba prohibido; sólo podía esa tendencia en pocos estados. No le gustaba hablar de ello, rechazaba el ser homosexual, le tocó serlo. La homosexualidad no es un tema en sus obras pero siempre aparecen personajes con un toque homosexual, pero no personajes homosexuales. La gata sobre el tejado de Cinc, tiene un toque homosexual.

Tennessee Williams estuvo toda la vida buscando un deseo, la satisfacción sexual, tuvo un compañero pero murió con cáncer (Frank Merlo) en 1961 y esto le obsesionó, y tuvo problemas de alcohol y drogas.

Murió en 84, solo en un hotel el Elysee, recuerda a la calle donde tiene lugar la obra de *Un tranvía llamado deseo*, en la obra es una callejuela de Nueva Orleans, coincidencias.

Obras de Tennessee Williams (todas están en películas):

- The glass Menagerie –1944
- A street car named Desire –1947
- Cat on a hot tin roof 1955
- Suddenly lost summer 1958
- Sweet bird of youth 1959
- The night of the Iguana 1969
- The roman spring of Mr Stone 1950 (única novela)

Poner título a la obra de un tranvía llamado deseo, fue complicado, antes se habían barajado: the moth o Blanche's chair in the moon o The poker night.

En la obra aparecen dos tranvías con nombre, uno llamado Deseo y otro cementerios. Estaban en New Orleans, y los dos temas principales es el deseo sexual y la muerte.

Estructura, unidades y técnica dramática

Técnicas expresionistas que sirven para crear efectos emocionales.

Tradicionalmente como decía Aristóteles las obras dramáticas tenían 3 unidades: de tiempo, acción y lugar. Shakespeare se saltaba alguna pero en general se han mantenido.

La de tiempo: la convención decía que la acción debía transcurrir en un máximo de 24 horas.

La de lugar: el suceso tenía que pasar en el mismo sitio y esto es lógico porque antiguamente no se podía cambiar fácilmente el escenario, pero ahora hay técnicas pueden alterar el lugar de acción.

La de acción: requería que se centrara el argumento en muy pocos personajes, 1 ó 2, sin que hubiese subtemas.

EN TENESSEE WILLIAMS:

La unidad de tiempo:

La acción en esta obra transcurre en aproximadamente cinco meses. Empieza de lento a rápido, al final se aceleran los acontecimientos. De la primera escena a la siete, sin incluirla, ocurren en mayo. De la siete que ocurre en septiembre a la diez ocurre en un día, y la última que es la once sucede unas semanas más tarde.

Vemos la inestable relación y cómo en ese tiempo aumenta el odio de Stanley hacia Blanche. Blanche es la típica persona sofisticada de alta sociedad y él es todo lo contrario. Se ve el pasado de Blanche y la pérdida de la mansión llamada Belle Rêve (bello sueño), y luego Blanche se va a una especie de hotel-burdel llamado Laurel y más tarde vemos el suicidio del marido y la llevan al internado. No ocurre todo tan de repente porque la inestabilidad de una relación no se puede en tan poco tiempo.

La unidad de acción:

La convención requiere que la obra se centre en uno o dos personajes, esta influencia la cogió de escritores europeos. El personaje central es Blanche Dubois. Aparece en todas las escenas y casi todas, excepto la 4, la 10 y la 11 las termina ella. Ella es un poco arrogante y de clase superior a los demás. En muchas obras la arrogancia se paga cara, con la humillación. En esta obra es al revés, se nota en que no es tan marcado, las contestaciones y además se ve cierta dignidad en su caída, al final cuando la van a llevar al manicomio. Ella es menos arrogante y todos han cambiado por las circunstancias. La acción está focalizada en Blanche.

La unidad de lugar:

Todo ocurre en el mismo apartamento

La estructura:

Está dividida en 11 escenas que se corresponden con los antiguos actos, la razón era para cambiar el escenario y que los actores no se cansaran.

Las escenas terminan todas en un pequeño clímax o acción dramática. Algunos creen que dividía sus obras en escenas porque le gustaba mucho mantener el suspense entre escenas. Las obras de Williams son fáciles de adaptar al cine porque las escenas son como secuencias. Se han adaptado 15 y en muchos de ellas, 7, él es el guionista.

Técnica expresionista:

En el teatro se usan para conseguir efectos dramáticos y emocionales. En este los hay visuales y sonoros y están presentes debido a algo.

EFFECTOS SONOROS:

Musicales: aparece un piano, un blue piano, (triste) en varias escenas como algo triste, frío. El color azul es el de la noche. Aparece varias veces y también la polka. El blue piano representa al ser triste, la decadencia del

barrio, nostalgia por el pasado en sus calles. La polka aparece siempre en momentos climáticos y cruciales relacionados con Blanche. Representa el sentido de culpabilidad de Blanche y también cuando recuerda a su marido, la violación y cuando la llevan al manicomio, (igual que la flauta en Arthur Miller y la canción de los tres cerditos en Albee)

Ruidos: sonidos de selva y música distorsionada. Ruido de jungla, acordes asonantes. Representan los miedos de Blanche, su terror, inquietud. En la representación se ven sombras.

EFFECTOS VISUALES:

Sirven para ensalzar y apoyar la acción.

En la escena 9 aparece una **vendedora de flores** para el día de los muertos como presagio de la muerte.

Las **sombras** y la **iluminación** con toque simbólico y efecto expresionista. Las sombras aparecen amenazadoras, como temores o amenazas para Blanche. Blanche también teme la luz porque a la luz se ve mejor la realidad.

Lenguaje y estilo:

Hay dos tipos de lenguaje en la obra: uno es el lenguaje que hablan los personajes junto con sus registros correspondientes y otro es el lenguaje que utiliza Williams en las acotaciones escénicas (son precisas y sobretodo tienen imágenes literarias, están llenos de retórica, no son escénicos). Williams utiliza un lenguaje poético, las imágenes son como algo literario.

Hay una buena variación de registros. Blanche como profesora de inglés habla un inglés refinado, culto que ensalza su nivel cultural y contrasta con el lenguaje burdo y vulgar de Stanley. Si falla en esto el autor, mal asunto. Todo lo que dicen los personajes tiene que resultar verídico; los diálogos tienen que sonar realistas que no sean forzados y no parezcan inventados, tienen que ajustarse a los registros.

Stella, hermana de Blanche, habla un buen inglés de forma natural, el de Blanche es más forzado porque Blanche quiere mostrar su prestigio social.

Mitch: queda definido por su forma de hablar. Hace esfuerzos por hablar bien pero mete la pata y comete errores gramaticales haciendo frases pomposas, como una persona de nivel cultural bajo que quiere aparentar lo que no es.

Aparecen otros dos personajes: Steve y Eunice. Son de clase social más baja lo que se nota por la manera de hablar. Que estén ahí quiere decir que Stella y Mitch de mayores serán estos dos.

Belle Rêve, nombre de la plantación que poseían las hermanas. Es incorrecto en francés por que rêve es masculino. La razón es que originariamente podía haber sido Bell rive, que rive es inglés es shore, que es la costa litoral o playa. El juego de palabras nos lleva a pensar que Belle reve era algo sólido pero ahora ya no lo es y por eso es incorrecto.

Personajes:

Aparcen 4 importantes: los dos hermanos, el marido de una de ellas y Mitch. El más destacado es Blanche. En las obras de teatro lo que se sabe de los personajes puede venir de dos fuentes: lo que dicen los acotaciones y lo que dicen sobre uno.

Blanche:

En la primera escena viene una descripción detallada de ella. Las acotaciones de Tennessee son bastante literarias. La presenta como una persona vulnerable y frágil, como una polilla atrida por la luz (the moth). Personalidad compleja y contradictoria. Arrastra una gran culpa y se refugia en el alcohol y la promiscuidad sexual. Quiere huir del sentido de culpabilidad que tiene después de la muerte de su marido. Otra manía de Blanche es la de lavarse o darse un baño para calmarse, simboliza limpiar las culpas. Se advierte en ella cierta crueldad cuando habla a su hermana y en el trato a Mitch, que proviene de una persona enferma psicológicamente. La crueldad de Blanche contrasta con la de Stanley.

Stanley:

Está ampliamente descrito en las acotaciones. Se pone de manifiesto su virilidad, desprecio a las mujeres, su crueldad con sus amigos y con Blanche más. Desprende sensualidad y sexualidad y se destaca su primitivismo, aunque es inteligente, no como Mitch, que es más corto. Es violento y ejerce bastante atracción, también con Blanche

Stella:

Se sabe menos de ella, por eso parece menos importante. Siente una pasión desenfrenada por Stanley. Está tan atraída por él q traiciona a su hermana y la culpa q le causa la llevará todo su vida. Niega la realidad, no hace mucho caso a Blanche pq sino tendría q sacrificar a su marido.

Mitch:

Es una persona menos inteligente que Stanley. Tímido, se siente sólo; únicamente tiene a su madre. Su función es de compañero de Blanche. Le promete el paraíso que no podrá darle. Personalidad débil, también es menos inteligente que Blanche. Cuando rompe la lámpara china, rompe la fantasía de Blanche porque la lámpara le oculta la edad.

Temas:

Realidad e ilusión:

Es uno de los grandes temas de esta obra, al igual que en la demás. Blanche y Stella lo representan. La fantasía, el mundo de ilusiones que se crean es para huir de la realidad que a veces es difícil de llevar. Las fantasías de Blanche son su medio de autodefensa para no ver lo que no quiere aceptar. Para ella, sus fantasías son una especie de magia liberadora. Stanley se encarga de derribar sus fantasías porque ella es más débil que él. La luz para Blanche representa algo romántico, su primer enamoramiento. El recuerdo de su primer marido que no funcionó porque resultó ser gay. La luz es algo que ella querría pero de lo que, a la vez, huye. La obra representa un mundo completamente realista en el que las fantasías de Blanche no tienen apenas cabida por eso se desvanece su mundo. Al final su mundo se derrumba porque el mundo de las fantasías apenas tiene cabida, sólo hay un mundo real. Stella también tiene fantasías, crea un escudo protector, No hace caso de las acusaciones de su Blanche contra su marido.

El viejo sur y el nuevo sur:

El viejo sur romántico y nostálgico, formado por la caballerosidad de los hombres y las mujeres como objeto, esto se va a perder. Stella se mezcla con algo que no tiene sangre noble, Stanley (representa el nuevo sur). La caballerosidad se convierte en rat race (la lucha por la vida). Las características del viejo sur quedan reemplazadas por las nuevas que representa Stanley.

Pasión/deseo, sexo, muerte y locura:

Las cuatro están interrelacionadas. La primera referencia es al principio: en el nombre de los tranvías. El deseo y cementerio (la muerte). La idea general de la obra es que dejarse llevar por el deseo, es autodestructivo, lo que le pasa a los personajes.

Los dos pilares de la obra: Deseo–Muerte. la muerte aparece bastantes veces simbólicamente o no. Todo está

centrado en el personaje de Blanche, lo primero es la muerte del marido (suena la polea y su culpabilidad), después todos los de sus parientes de Belle Reve.

Otra referencia es aparece una mexicana vendiendo flores para los muertos, es un recordatorio o una presencia. Lo que más afecta a Blanche es la muerte de su marido, la realidad, lo de sus parientes, la pérdida de la mansión. para huir de esa realidad se crea un mundo de fantasía creada por el alcohol y la promiscuidad sexual a la que se entrega durante dos años en Laurel y su tendencia a tener encuentros con chicos jóvenes, por eso fue expulsada del colegio. En la obra lo hace con el vendedor de periódicos, los jóvenes representan a su marido.

Todo esto lleva a Blanche a la locura, se trastorna. Es el mundo que se crea para huir y entre medias de esto se tiene la realidad que la forma su pasado. El rechazo de Mitch al entregarse. Ella creía haber conseguido una especie de marido. La otra realidad es la vida de Stella. Estas tres realidades derriban el mundo de la fantasía que había creado.

El deseo sexual fuerte es el de Stella y Stanley, Blanche es más frágil. También la polka a Blanche le produce pesadillas. El sentido de culpa está acomodado en su mente por culpa del alcohol. Aunque Stanley la trastorna más.

Muerte y locura son dos de las obsesiones de Williams. La locura tenía a su hermana y él, el sentido de culpa por esa operación. Era un Hipocóndrico terrible, además su amante murió de cáncer

La soledad:

Está muy claro en la obra, en Blanche y en Mitch, en Blanche patente desde que murió su marido. Y ha estado buscando después una persona amada en el hotel Laurel. Mitch También porque vive solo con su madre. Hay un momento en la obra que parece que se van a entender pero la realidad lo impide.

Símbolos:

El tranvía:

Hay dos, Deseo y Cementerios.

El tranvía llamado deseo simboliza la búsqueda desesperada de Blanche quiere encontrar otra persona que sustituya a su marido y se frustra porque no lo consigue. Este primer tranvía también simboliza la caída de Blanche.

El segundo significa la muerte. El tranvía lleva a Blanche a los Elysee fields, en mitología, donde iban a parar las almas puras. Este tranvía va a los cementerios. Los tranvías llegan a una callejuela de Nueva Orleans llamada Elysean Fields (también hotel donde murió Tennessee Williams, coincidencia).

Los baños de Blanche:

Simbolizan el deseo de Blanche de limpiarse, de quitarse la culpa y de limpiar su pasado de promiscuidad sexual. Sentido eterno.

La luz:

Aparece como una luz expresionista con sombras, como un artículo escénico para crear un ambiente emocional. También aparece como una metáfora de la verdad de la que huye Blanche. La luz atrae a las polillas, y en la primera escena Williams dice que es frágil como una polilla, por lo que huye de la luz. También representa su miedo a su marido porque tras la muerte de su marido la luz se apaga y ha vivido en un mundo de penumbras que ilumina con relaciones esporádicas.

Teoría de la literatura y Literatura Comparada