

Narraplus N° 8 – Rafael Chirbes - La caída de Madrid

Journée d'étude organisée par la NEC+ le 29 Novembre 2024
avec le soutien de l'Unité de Recherche ReSO de l'université de Montpellier-Paul Valéry
Au Colegio de España – Cité Universitaire - Paris

Œuvre au programme des Concours de l'Agrégation et du Capes 2025

Résumés des articles

1. Les femmes dans *La caída de Madrid* de Rafael Chirbes, une transition sans imagination ?

CHRISTINE DI BENEDETTO (Université Côte d'Azur)

Résumé : Dans quelle mesure l'œuvre fait-elle des personnages de femmes des moteurs, des rouages ou des freins face aux mutations en cours dans une dictature à l'agonie en ce 19 novembre 1975 ? Des plongées dans la réalité extra-diégétique en termes de représentation des femmes mises en regard de la construction narrative permettront de montrer que les étapes de l'évolution de la société sont perceptibles dans des personnages qui coexistent dans l'espace du roman : femmes immobilisées ou prenant une place autorisée dans l'espace social, ou encore synthèse de la démarche axiologique comme Marga Durán. La jeune femme éduquée, potentielle actrice de la Transition qui s'annonce, n'est plus passive, mais active dans le maintien de l'existant, capable désormais de laisser libre cours en pensée à ses fantaisies, mais toujours pas d'agir pour un changement. Margarita serait-elle la métaphore de cette transition en réalité sans imagination que peint Chirbes dans *La caída de Madrid*, toutes ces potentialités de changement qu'avaient commencé à viser les oppositions politiques étouffées par la recherche du calme et du bien-être, dans un système économique dont la permanence est l'objectif principal ?

Mots-clés : Chirbes, personnages, femmes, Transition, imagination, permanence

Resumen : ¿Hasta qué punto la obra convierte a los personajes femeninos en motores, engranajes o frenos ante los cambios que se producen en una dictadura que agoniza el 19 de noviembre de 1975? Ahondando en la realidad extradiegética en cuanto a la representación de las mujeres, podremos mostrar que la construcción

narrativa hace perceptibles las etapas de la evolución de la sociedad en personajes que conviven en la novela : mujeres inmovilizadas, o que ocupan un lugar autorizado en el espacio social, o bien síntesis del planteamiento axiológico como Marga Durán. La joven educada, potencial protagonista de la Transición que se avecina, ya no es pasiva, sino activa para mantener lo existente, capaz de dar rienda suelta a sus fantasías, pero aún incapaz de actuar para provocar el cambio. ¿Podría ser Margarita una metáfora de la transición sin imaginación que Chirbes retrata en La caída de Madrid, ahogado todo el potencial de cambio que la oposición política había empezado a apuntar, por la búsqueda de la calma y el bienestar, en un sistema económico cuyo principal objetivo es la permanencia?

Palabras clave : Chirbes, personajes, mujeres, Transición, imaginación, permanencia

2. Los cuerpos de *En la orilla* de Rafael Chirbes: estética de la humillación

MARINA LESOUÉF (Université Jean Moulin Lyon 3)

Resumen: La última novela de Rafael Chirbes no puede leerse como la novela de la crisis española sin examinar cómo el cuerpo se convierte en el espejo de las ilusiones perdidas. Primer umbral de la alteridad, el cuerpo cruza el espacio íntimo para rozar lo colectivo. Para Chirbes, es el lugar de la explotación y la mercantilización del capitalismo caníbal, y su desintegración en el pantano de Olba refleja el colapso material y moral de la sociedad contemporánea. Sin embargo, Chirbes supera la crítica marxista clásica, presentando el cuerpo no sólo como una herramienta de producción, sino también como una mercancía sujeta a las leyes del mercado, ya sea la prostitución, la biotecnología o el comercio de órganos. Las numerosas descripciones del cuerpo van acompañadas de reflexiones sobre la dignidad del sufrimiento y la humillación, tema recurrente en la obra de Chirbes, impregnado de sus lecturas de Balzac y Dostoievski. Rechazando cualquier tipo de adorno o idealización, el suicidio se interpreta como un acto que revela las tensiones entre la condición íntima y social de los individuos, y como un medio de recuperar el control sobre un cuerpo dominado por una nueva forma de tanatopoder...

Palabras clave : Rafael Chirbes, cuerpos, crisis, humillación, capitalismo caníbal

Résumé : *En la orilla*, dernier roman de Rafael Chirbes, ne peut être lu comme le roman de la crise espagnole sans examiner comment le corps y est présenté comme le miroir des illusions perdues. Premier seuil vers l'altérité, le corps traverse l'espace

intime pour entrer dans le cadre du collectif. Pour Chirbes il est le lieu de l'exploitation et de la marchandisation d'un capitalisme cannibale et sa désintégration dans le marais d'Olba se fait le reflet de l'effondrement matériel et moral de la société actuelle. Cependant, Chirbes dépasse rapidement la critique marxiste classique, en présentant le corps non seulement comme un outil de production mais aussi comme une marchandise soumise aux lois du marché, celui de la prostitution, des biotechnologies ou du commerce d'organes. Les nombreuses descriptions des corps s'accompagnent d'une réflexion sur la dignité dans la souffrance et l'humiliation, thématique récurrente dans l'œuvre de Chirbes, pétri des lectures de Balzac et Dostoïevski. Refusant tout euphémisme ou idéalisation, le suicide est interprété comme un acte révélateur des tensions entre la condition intime et sociale des individus et un moyen de reprendre le contrôle sur un corps dominé par une nouvelle forme de thanatopouvoir.

Mots-clés : Rafael Chirbes, corps, crises, humiliation, capitalisme cannibale

3. La caída de Madrid de Rafael Chirbes : une œuvre mythique

PHILIPPE MERLO-MORAT (Université Lumière Lyon 2)

Résumé : Philippe Merlo-Morat démontre que *La Caída de Madrid* est écrit sur le modèle des tragédies classiques gréco-latines qui respectent les trois unités de temps, d'espace et d'action, peuplées de personnages tout à fait semblables à des dieux, déesses, héros et héroïnes comme tout droit sortis des panthéons athéniens et romains : Zeus, Phèdre, Antigone, sur le modèle des *Métamorphoses* d'Ovide. Une œuvre mythique jusque dans ses thèmes les plus abordés et surtout dans son écriture où, non seulement Eros et Thanatos, mais aussi les mythes liés à la mémoire et surtout le *muthos* sont omniprésents. L'auteur de cet article s'inspire des recherches et des écrits sur la mythodologie, sur la résurgence des mythes classiques dans les œuvres artistiques contemporaines, méthode théorisée par Gilbert Durand, notamment dans *Les Structures anthropologique de l'imaginaire* (2006).

Mots-clés : Chirbes, mythologie, tragédie, héros, métamorphoses

Resumen : Philippe Merlo-Morat demuestra que *La Caída de Madrid* está escrita sobre el modelo de las tragedias clásicas grecolatinas que respetan las tres unidades de tiempo, espacio y acción, pobladas de personajes que son dioses, diosas, héroes o heroínas como proviniendo directamente de los panteones atenianos y romanos : Zeus, Fedra, Antígona, sobre el modelo de las *Metamorfosis* de Ovidio. Una obra mítica

incluso en sus temas más desarrollados y sobre todo en su escritura donde, no solo Eros y Tanatos, sino también los mitos relacionados con la memoria y sobre todo el *muthos* están omnipresentes. El autor de este artículo se inspira de las investigaciones y de los escritos sobre la mitología, sobre la resurgencia de los mitos clásicos en las obras artísticas contemporáneas, método teorizado por Gilbert Durand, en particular en *Las Estructuras antropológicas del imaginario* (2006).

Palabras clave : Chirbes, mitología, tragedia, héroes, metamorfosis

4. Dialectique de l'espace dans *La caída de Madrid* de Rafael Chirbes

NATHALIE SAGNES ALEM (Université de Montpellier Paul-Valéry)

Résumé : L'article se propose d'étudier les représentations et fonctions de l'espace dans le roman *La caída de Madrid* de Rafael Chirbes. Il s'agira d'abord de voir comment le canon réaliste de l'œuvre donne lieu à une lecture critique et marxiste de la société de l'époque; puis comment l'intériorisation de l'espace, à travers la mémoire ou l'introspection des personnages, permet de les associer symboliquement à la fois au questionnement de la réalité et au processus de création, dans un mouvement autoréflexif singulier ; finalement, à travers les chronotopes du roman, on analysera la vision profondément négative et continuiste qu'a Chirbes de la Transition en tant que processus politique.

Mots-clés : transition, paradigme réaliste, espace, marxisme, chronotope

Resumen: El artículo se propone estudiar las representaciones y funciones del espacio en la novela *La caída de Madrid* de Rafael Chirbes. Se trata primero de ver cómo el canon realista de la obra genera una lectura crítica y marxista de la sociedad de la época; luego cómo la interiorización del espacio, a través de la memoria o de la introspección de los personajes, permite asociarlos de manera simbólica a la vez al cuestionamiento de la realidad y al proceso creador, en un movimiento autoreflexivo singular; finalmente, a través de los cronotopos de la novela se analizará la visión profundamente demoledora y continuista que tiene Chirbes de la Transición como proceso político.

Palabras clave: transición, paradigma realista, espacio, marxismo, cronotopo

5. Une intermédialité claudicante : creux créatif et art raté dans *La caída de Madrid* et *Los viejos amigos* de Rafael Chirbes

MARIE GOURGUES (Université d'Artois)

Résumé : Dans les deux derniers volumes de la trilogie chirbésienne, *La caída de Madrid* (2000) et *Los viejos amigos* (2003), les divers pans de la pratique artistique – création, collection ou exposition – se trouvent très régulièrement marqués par la fatalité de l'échec. Un tel creux créatif est représenté sous deux formes particulières d'incarnation de l'art raté : l'impossibilité d'accéder au milieu artistique et, plus subtilement, la pratique intéressée de l'art, alors considéré comme une marchandise, ce qui ôte toute sincérité à la démarche créative ou expositionnelle. Il s'agit alors de se rendre compte que la signification de cette inexorabilité de l'échec a trait à l'âpre dénonciation de la dictature des apparences qui en vient à miner le monde artistique au sens large dans la société espagnole du franquisme tardif et de la Transition. Toutefois, la pratique de l'art se voit heureusement réhabilitée dans les diégèses lorsqu'elle a lieu dans l'intimité, signe de sa réalisation dans un esprit d'authenticité. L'opérativité des références artistiques ne s'arrête pas au niveau intrafictionnel, mais atteint également celui des lecteurs, amenés à interpréter les renvois intermédiaux dont se parent les textes comme des clés de compréhension disséminées par touches au fil des deux romans. C'est ainsi sur le mode de la claudication que fonctionne l'intermédialité dans les deux derniers opus de la trilogie de Chirbes, où les arts vacillent entre situations d'insuccès et d'effcience.

Mots-clés : intermédialité, claudication, échec artistique, dictature des apparences, pointillisme intermédial

Resumen: En los dos últimos volúmenes de la trilogía chirbesiana, *La caída de Madrid* (2000) y *Los viejos amigos* (2003), los diversos aspectos de la práctica artística – creación, colección o exposición – suelen verse marcados por la fatalidad del fracaso. Semejante hueco creativo se representa bajo dos formas particulares de encarnación del arte fallido: la imposibilidad de acceder al medio artístico y, más sutilmente, la práctica interesada del arte, entonces considerado como una mercancía, lo que le quita toda sinceridad al proceso creativo o exposicional. Se trata entonces de darse cuenta de que el significado de tal inexorabilidad del fracaso se relaciona con la agria denuncia de la dictadura de las apariencias que consigue socavar el mundo artístico, en su sentido más amplio, en la sociedad española del tardofranquismo y de la Transición. Sin embargo, la práctica del arte se ve rehabilitada felizmente en las diégesis cuando tiene lugar en la intimidad, señal de su realización según un espíritu de autenticidad. La operatividad de las referencias artísticas no se restringe al mero nivel intraficcional sino

que alcanza también el de los lectores, conducidos a interpretar las remisiones intermediales que lucen los textos como claves de comprensión diseminadas por toques a lo largo de las dos novelas. Por ende, es según el modo de la claudicación como funciona la intermedialidad en los dos últimos opus de la trilogía de Chirbes, en que las artes oscilan entre situaciones de fiasco y de eficiencia.

Palabras clave: intermedialidad, claudicación, fracaso artístico, dictadura de las apariencias, puntillismo intermedial

6. Pintar con palabras y escribir con imágenes: hacia una estética de la sinestesia en *La caída de Madrid* de Rafael Chirbes

ROXANA ILASCA (Université de Tours)

Resumen: El propósito de este artículo es estudiar el papel del arte en la novela *La caída de Madrid* de Rafael Chirbes. A partir de diversas estrategias intermediales que desarrollan la literatura y el arte pictórico, como la intertextualidad y la ékphrasis, se analizará, primero, la función que desempeña la pintura en esta obra para establecer un vínculo entre el pasado y el presente. Asimismo, se examinarán las estrategias intermediales empleadas para denunciar las relaciones de poder y dominación presentes en los ámbitos político, económico y de género. Finalmente, se explorará cómo el arte se convierte en una forma de expresión del compromiso político y estético del creador.

Palabras clave: novela de la Transición, arte, intermedialidad, Historia, compromiso

Résumé : L'objectif de cet article est d'étudier le rôle de l'art dans le roman *La caída de Madrid* de Rafael Chirbes. En nous appuyant sur différentes stratégies intermédiales entre la littérature et la peinture, telles que l'intertextualité ou l'*ekphrasis*, nous analyserons, d'abord, la fonction de la peinture dans cette œuvre pour établir un lien entre passé et présent. De même, nous examinerons les stratégies intermédiales employées pour dénoncer les relations de pouvoir et de domination qui se manifestent dans les sphères politique et économique, ainsi que dans les relations de genre. Enfin, nous observerons comment l'art devient un moyen d'expression de l'engagement politique et esthétique pour le créateur.

Mots-clés : roman de la Transition, art, intermédialité, Histoire, engagement

7. Poétique de l'effondrement dans *La caída de Madrid* (2000) de Rafael Chirbes

CAROLINE MENA-BOUHACEIN (Université de Caen-Normandie)

Résumé : Dans *La caída de Madrid*, Rafael Chirbes explore une poétique de l'effondrement empreinte d'un profond désenchantement pour brosser le portrait d'une société plongée dans le chaos alors que la mort du Général Franco est imminente. La polyphonie narrative, permettant de multiplier les points de vue, révèle ainsi une société fragmentée, traversée par des tensions conduisant un peuple vers une chute individuelle et collective. La prose romanesque, caractérisée par une syntaxe débordante symbole de la perte des repères, vient révéler l'incapacité des personnages à maîtriser le monde qui leur échappe. L'omniprésence des images qui traversent le roman pour dire la chute et la déchéance évoque à la fois la déliquescence morale de la population et la disparition de toutes les illusions.

Mots-clés : Chirbes, chute, effondrement, syntaxe, métaphore, polyphonie narrative

Resumen : En *La caída de Madrid*, Rafael Chirbes explora una poética del colapso cargada de un profundo desencanto para esbozar el retrato de una sociedad sumida en el caos, mientras se aproxima la muerte de Franco. La polifonía narrativa, que permite multiplicar los puntos de vista, revela así una sociedad fragmentada, atravesada por tensiones que conducen a un pueblo hacia una caída individual y colectiva. La prosa novelística, caracterizada por una sintaxis desbordante como símbolo de la pérdida de las referencias, pone de manifiesto la incapacidad de los personajes para dominar un mundo que se les escapa. La omnipresencia de las imágenes que recorren la novela para expresar la caída y la decadencia evoca tanto la descomposición moral de la población como la desaparición de todas las ilusiones.

Palabras clave : Chirbes, caída, colapso, sintaxis, metáfora, polifonía narrativa

8. Quini et Josemari, les frères ennemis de *La caída de Madrid* de Rafael Chirbes

Eugénie ROMON (Université de Bretagne Occidentale)

Résumé : Si l'opposition entre Quini et Josemari peut paraître anecdotique de prime abord, elle s'avère significative et révélatrice de l'intrigue. Les deux frères incarnent la bourgeoisie franquiste et ses contradictions en cette période de changement : ils sont

affectés par la mort imminente de Franco et s'apprêtent à se rassembler autour de leur grand-père à l'occasion de son soixante-quinzième anniversaire dont la célébration coïncide avec la fin prochaine d'une dictature qui a duré quarante ans. Chacune des générations concernées va pouvoir donner son point de vue, exprimer ses craintes ou ses ambitions. Un travail sur la présence de Quini et Josemari au sein de la famille Ricart apporte de nombreuses clés de lecture pour la compréhension de ce texte très symbolique et permet de le mettre en lien avec *El cuarto de atrás* de Carmen Martín Gaité, qui est un texte admiré par Rafael Chirbes.

Mots-clés : Caída, Madrid, Rafael Chirbes, Carmen Martín Gaité, famille

Resumen: Aunque la oposición en el seno de esta conflictiva pareja de hermanos pueda parecer anecdótica en un primer momento, resulta ser significativa e indicativa en la trama. Los dos hermanos son la encarnación de la burguesía franquista y sus contradicciones en este periodo de cambio: afectados por la inminente muerte de Franco, se disponen a reunirse en torno a su abuelo con motivo de su septuagésimo quinto cumpleaños, que coincide con el inminente final de una dictadura que ha durado unos cuarenta años. Cada una de las generaciones afectadas podrá dar su punto de vista, expresar sus temores o sus ambiciones. Un trabajo sobre la presencia de Quini y Josemari en la familia Ricart aporta muchas claves para entender este texto de gran carga simbólica y lo relaciona con *El cuarto de atrás* de Carmen Martín Gaité, texto admirado por Rafael Chirbes.

Palabras clave: Caída, Madrid, Rafael Chirbes, Carmen Martín Gaité, familia