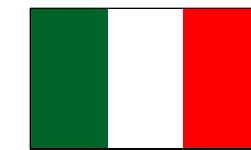
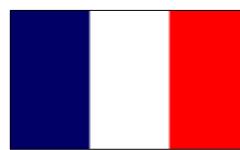

CASTELAO

Manuel Rei Romeu

asociación de
escritores
en lingua galega
www.aelg.org

XACOBEO 2010
Galicia

CASTELAO

Manuel Rei Romeu

A figura de Castelao é fundamental na Historia da literatura galega e, ao tempo, é peza clave tamén na plasmación e evolución do nacionalismo galego do século XX. Ambas as contribucións, a de artista e a de político, amósanse indisolublemente ligadas, nunha vertente de intercomunicación ou decantación progresiva. De tal xeito que a práctica artística -primeiro na súa faciana gráfica e logo literaria- foi camiño de experiencia e coñecemento para chegar a unha consciente entrega política de fondo compromiso co futuro do pobo galego e cos seus dereitos colectivos. Como tal debe ser asumido, lonxe de toda manipulación ou sacralización ou da idea errada de que o seu paso pola política foi algo simplemente accidental.

Castelao nace na fermosa vila arousá de Rianxo en 1886. Esta vila, que aínda hoxe conserva grande parte do substrato popular mariñeiro que lle deu fundamento, foi berce doutros escritores como Rafael Dieste e Manuel Antonio. Ou do padriño, Evaristo Martelo Paumán, da vella fidalguía, que afecciónaba o neno Castelao para que fose consciente da importancia de falar galego, con ditos deste teor:

*—Falo galego, porque xa o falaba o meu devanceiro,
Paio Gomes Charinho...*

—Rapaz, falar galego non é falar mal, é falar diferente.

Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, tal se chamaba o primoxénito do casal formado por Mariano Rodríguez Diós e Xoaquina Castelao Genme, vive os seus primeiros anos de infancia a carón deste ambiente popular. Ademais do sobranceiro apelido materno, o nome de Daniel é o máis habitual a nivel familiar e o da predilección persoal, segundo testemuña Otero Pedrayo, pola

coincidencia co apóstolo Daniel, que exhibe un marabiloso sorriso no Pórtico da Gloria da catedral.

O neno Daniel vive en carne propia unha dupla experiencia da emigración: primeiro, ao non coñecer o seu pai, que se mudara ás Pampas arxentinas ao pouco de nacer o fillo en 1886, coa idea de facer fortuna; e segundo, pola estadia de tres anos nas propias Pampas, onde se reencontra co pai. Estas experiencias serán no futuro motivo de recreacións literarias en narracións recollidas en *Retrincos e Cousas*.

De regreso a Rianxo, xusto co inicio do século, Castelao vai cursar o bacharelato e, tres anos despois, a carreira de Medicina, aínda que pouco tempo exercerá a profesión de médico rural. Nos anos composteláns xorde a súa vocación pola pintura e pola caricatura na súa vertente humorística, desempeñando papeis en obras de teatro e participando na tuna universitaria.

A biografía de Castelao, na etapa que vai da súa mocidade até a súa morte en Buenos Aires en 1950, coincide con acontecementos cruciais na historia da humanidade, que non lle son para nada alleos. No escenario internacional, libráanse as dúas grandes guerras mundiais. A primeira das cales dá como un dos seus resultados a recomposición do panorama europeo co agrumar de novas nacións (ao respecto, ten dito: "o aviso que nos puxo en pé chegou camiño de Europa". Pola súa parte, o decorrer da segunda Grande guerra mundial fixo devalar a súa escasa confianza nas democracias occidentais e no papel dos USA, a cada paso más descaradamente imperialista e permisivo coa consolidación da Ditadura franquista no Estado español.

No contexto do Estado español imos asistir, coa instauración da segunda República en 1931, á apertura dun novo e efémero réxime de liberdades formais, que posibilita a formulación das reivindicacións nacionais galegas con meridiana claridade, mais non permite aínda asentar unha estrutura de Estado de carácter plurinacional nin o mínimo recoñecemento para linguas como o galego.

No caso galego, Castelao albiscá de cerca as fondas transformacións que se están a dar no noso país, sumido secularmente na subordinación e no atraso. Son especialmente relevantes as mobilizacións agrarias das primeiras décadas do século, a aspiración a conseguir a propiedade da terra e a modernización do mundo rural, con episodios represivos que atraen a atención do Castelao artista (Oseira, Nebra, Sofán, Guillarei...). Neste contexto de protagonismo das mobilizacións das masas populares, que adiantan as revoltas proletarias en países europeos e a Revolución de outubro de 1917, vai nacer e perfilarse o nacionalismo galego, inicialmente aglutinado nas Irmandades da Fala, sintomaticamente preocupado polo futuro do idioma, cando algúns membros -como Castelao- manifestan sentírense "os derradeiros supervivientes dun povo suicida". Na súa andadura inicial inclinado, como tal movemento, a un labor artístico comprometido coa concienciación galeguizadora da nación formada por unhas clases populares, labregos e mariñeiros, cuxos intereses precisaban voz para seren defendidos por unha forza autóctona. Varias estampas do popular álbum *Nós* ilustran esta necesidade de activismo, algunha das cales tomando como motivo principal o peregrino (*Érguete*,

*pelengrín, que o paxaro da morte está enriba de ti.
"Como en Irlanda, érguete e anda".*

OBRA NARRATIVA

No mesmo Castelao -de xeito poliédrico- sintetízase, desde un primeiro momento, o amplio abano de tarefas culturais que cómpre acometer de inmediato sobre Galiza, como descubrimento, como posta en valor, como innovación, e como esencia e permanencia: a pintura, o debuxo humorístico, os valores etnográficos, a caricatura, o gravado, o cartelismo, as cruces de pedra, o refraneiro popular, a ilustración de libros, xornais, revistas, o Teatro de Arte, etc. Exemplos destas achegas fanse patentes na revista *Nós* (1920), que tiña como principal obxectivo universalizar a cultura galega e na que Castelao exerceu como director artístico.

A obra narrativa de Castelao particularízase por unha serie de características senlleiras, entre as que convén salientar as seguintes: a) é unha obra que traduce conscientemente o compromiso político do autor -Castelao declara ao respecto que non ten vocación de estupefaciente-; b) a súa escrita oscila, nun medido sincetismo, entre o popular e o tradicional, e a estilización e a innovación; c) dáse unha constante asociación entre a obra gráfica e a literaria, tanto nos motivos e nas temáticas, como nos recursos (depuración e síntese, expresión simbólica...), constatándose mesmo unha evolución interrelacionada desde a obra gráfica á literaria; d) como expresión da singularidade galega para chegar á universalidade, toda ela está percorruda por valores dun fondo humanismo.

Un olló de vidro. Memorias dun esqueleto (1922)

Cunha intertextualidade abraiente coas estampas do álbum *Nós*, a esta breve novela corresponde a non pequeno mérito de ser unha das pezas pioneiras na renovación da narrativa galega, polo seu ritmo narrativo dinámico, pola súa estrutura de guión cinematográfico, pola súa ambientación urbana... O protagonista, un esqueleto sen nome propio, que goza da vantaxe de dispor dun olló de vidro para ver o que os demás esqueletos non ven, refírenos diferentes episodios da vida dun cemiterio que simboliza os vicios do mundo urbano galego de principios do século XX. Isto si, coa posta en escena dos problemas dos vivos que preocupaban a Castelao: a emigración, o caciquismo, a solidariedade cos labregos e labregas vítimas da represión das mobilizacións agrarias, o futuro da lingua galega, a necesidade de que o galeguismo teña acción, etc.

Cousas

Son breves relatos que se publican primeiro en diferentes xornais da época, e logo en dous volumes sucesivos datados en 1926 e 1929, cunha edición conxunta en 1934. Para calquera lector atento non pasará desapercibida a súa singularidade, sendo considerada unha das más orixinais creacións da literatura galega contemporánea. De xeito semellante ao que sucede nos personaxes do seu álbum *Cincuenta homes por dez reás*, onde se encontran verdadeiros personaxes de novela nunha soa liña, nestes extractos podemos atopar unha interpretación fonda e esencial da humanidade galega en breves semblanzas de personaxes arquetípicos, situacións ou conductas paradigmáticas da colectividade.

O protagonismo vai recaer, de xeito ben notorio, nas clases populares, nas xentes de traballo do agro e do mar, más concretamente nas mulleres e nos nenos. Estes son os que fan más patentes co seu ollar sorprendido as vellas inxustizas do presente e queren albiscar un futuro mellor; son os que sofran as inquietezas dun progreso que provoca desigualdades; os que logran sobrepoñerse, a forza de vontade, ás determinacións de condicións sociais miserentas; os que afrontan os dramas derivados

do fracaso na emigración; os que interiorizan e viven con intensidade os medos que transmiten os maiores; os que son vítimas de formas de educar absorbentes, etc.

Cómpre destacarmos, case ao remate da década dos vinte, dous feitos de grande relevancia na biografía de Castelao que, ao tempo, van dar paso a unha nova etapa de grande activismo político. Sofre en 1927 a segunda crise de cegueira (a primeira ocorreu en 1914). Un ano despois, en 1928, prodúcese a morte do seu único fillo, de catorce anos.

Mais antes de entrar de cheo na súa actividad política, Castelao vai acrecentar a súa producción narrativa con dúas entregas más publicadas en 1934 case simultaneamente: *Retrincos* e *Os dous de sempre*.

Retrincos

Trátase dun libro de cinco relatos de formato e desenvolvemento más clásicos que as narrativas precedentes. Presentan en conxunto unha panorámica autobiográfica desde as vivencias da emigración nas Pampas ao Castelao deputado das Cortes Constituíntes, tecidos con pasaxes entrañables e cheas de emotividade.

"O segredo" e "O inglés" recrean o medo, por un lado, e a fe cega dun protagonista infantil na España imperial, que libra a guerra de Cuba e sofre unha gran derrota cos EUA, nun espazo estranxo como é das Pampas arxentinas.

"Peito de lobo" sitúanos xa no ambiente popular da vila mariñeira nun momento en que se están a celebrar as súas festas. O protagonista, un mozo estudiante con mañas artísticas, confecciona un cabezudo que pretende

Edita: S.A. de Xestión do Plan Xacobeo

© Manuel Rei Romeu
Dep. legal: VG 121-2009

Impresión e acabamento: Norprint Artes Gráficas

caricaturizar os defectos dun mariñeiro temible pola súa bravura, *Peito de lobo*. Tras unha primeira reacción de agresividade, *Peito de lobo* acaba identificándose co seu retrato. A arte vai servir, pois, como posibilidade de humanización (recoñecérmos tal como somos). Ao tempo, o aventureiro protagonista asume e faise cargo tamén dos avatares da xente traballadora.

En "O retrato", óptase, sen embargo, pola arte idea- lista, toda vez que serve como forma de consolación

nunha situación de máximo sufrimento, que lembra mesmo un episodio autobiográfico: a morte dun fillo.

"Sabela", o quinto e último relato, de fonda e sentida emotividade, preséntanos un Castelao plenamente identificado co pobo traballador co que se criou. Con relación á pescantina Sabela, coa que o protagonista aprende a bailar, xógase co distanciamiento (estudo da carreira, inmersión na política, deputado das Constituientes) e coa aproximación (identificación e comuñón coa causa popular).

Os dous de sempre

Esta novela, dedicada "Aos mozos galegos", malia súa aparente sinxeleza argumental e a súa simplificación expresiva, propias dos esquemas da caricatura, posúe unha grande complexidade e un sentido filosófico. Alén da peripécia vital de *Pedriño* e *Rañolas* desde a súa infancia á súa decadencia, apreciamos un substrato filosófico humano e transcendente. Neles predominan –ainda que inicialmente non semelle así, sobre todo no caso de *Rañolas*– tendencias impostas pola sociedade de signo egocéntrico e individualista, que rematan en consecuencias destrutivas. Castelao coidase ben de fixur dun resultado maniqueo, tras a aparente contraposición dos dous coprotagonistas.

Pedriño críase ao amparo da educación protectora da tía Adega, ás veces talmente como un animal doméstico. Podemos dicir que o único que o motiva son instintos básicos ou primarios (comer, beber, durmir), sen vontade para o pensamento e para rexer o propio destino. Por iso,

carecendo de proxecto na vida, mantense infantilizado (o mesmo diminutivo do nome o indica) para o resto da súa vida. Apéllase ao tópico popular da sogra e preséntase-nos, en todo momento, sometido aos seus designios. Tratan, por todos os medios, de buscarlle un acomodo profesional; fracasa na experiencia da emigración nas Pampas, etc.

Pola súa banda, Rañolas, eivado fisicamente (anano con pernas tortas), de extracción social misérrima, orfo e desamparado, coa honra social cuestionada, consegue sobrepoñerse a forza de vontade, fuxindo do País para facer fortuna e darse a valer. Mais axiña, sen decatarse, vai sendo escravizado polo poder do diñeiro e polo valor das apariencias (corta as pernas tortas e pon unhas ortopédicas). As ansias de éxito módanse en conscientia da alienación e do fracaso e acabe suicidándose.

A interpretación da novela apunta a un cuestionamento radical do mito da liberdade individual (o Rañolas representado polo paxaro da estampa da portada), evi- denciando todas as limitacións impostas polas circunstan- cias: determinismos sociais, educacionais e fisiológicos. Varias pasaxes da novela recréanse na tensión necesida- de/liberdade, no anejo de realización humana que se vai acadando gradualmente. Castelao parece querer transmitirnos que a verdadeira realización e felicidade humanas só se conseguirán superando o individualismo e dotando os individuos de conscientia social e altruista.

ACTIVISMO POLÍTICO NACIONALISTA

A comezos dos anos trinta, o compromiso con Galiza de Castelao, canalizado por vía artística até daquela, vaise

converter en acción política incesante até a súa morte. Como persoa de recoñecida popularidade, Castelao é dos artistas ou dos intelectuais que renuncian a acabar a súa obra por asumir un lugar na política, por necesidade e por imperativo moral, porque –como el dirá– "para modelar un povo de barro é forzoso luxar as mans".

O seu papel vai ser clave nunha serie de procesos que

se desenvolven de forma case sucesiva. No intre en que se instaura a Segunda República e se inicia un réxime de liberdades formais, Castelao vai saír elixido deputado por Pontevedra para as Cortes Constituientes, concorrendo pola sección de minorías na candidatura republicana. O seu labor como deputado ten como obxectivo tratar de situar a Galiza nas preocupacións do día a día do Estado, sacándoa do abandono: o Estatuto de autonomía, o ferrocarril, os problemas agrarios e pesqueiros, o futuro da lingua galega e a súa oficialidade.

Vai desempeñar tamén un papel de primeira magnitud na unificación do nacionalismo, vía fundación do Partido Galeguista, a fins de 1931, do que será Secretario político. De igual maneira, na redacción, plebiscito e promulgación do Estatuto de autonomía, concibido como instrumento indispensábel para avanzar no recoñecemento da autodeterminación de Galiza. Mesmo nos momentos de antifascismo militante, que absorberon boa parte do seu labor, Castelao non abdicou dos seus principios e, tras non poucos avatares e estorbos, conseguiu que o texto do Estatuto tomase estado parlamentario. A súa firmeza e perseveranza neste acto, e en transos tan difíciles, debe- mos hoxe os galegos o feito de que Galiza sexa considerada nacionalidade histórica.

Durante o Bienio Negro de Léon sofre un desterro de dez meses, ao igual que o Secretario de organización do Partido Galeguista, Alexandre Bóveda. Será neste intre, en Badaxoz, cando comece a redacción do *Sempre en Galiza*.

Durante a Guerra civil, as atrocidades cometidas polos insurrectos fascistas en Galiza, dan pé ás estarrece-

crácticas da representación emanada das eleccións de 1936 (Concello de Galiza); coordinando esforzos con outras formacións nacionalistas do Estado de cara ao recoñecemento plurinacional deste (Galeuza); colaborando cos gobernos republicanos no exilio (ministro do Goberno Giral).

Os vellos non deben de namorarse (1941)

Aínda que esbozada en parte anos antes, a posta en escena desta peza teatral, dirixida polo mesmo Castelao, vai constituir un importante evento ao comezo da súa etapa de exilio, permanecendo varios días en cartel e con aforo completo. A estrea correu a cargo da Compañía de Maruxa Villanueva, encargándose tamén Castelao de toda a parte plástica (escenografía, figurinos, máscaras). Xa desde os anos vinte viña matinando na idea de anovar a producción teatral galega, seguindo as orientacións das Irmandades, cun proxecto próximo ao *Teatro de Arte* no que primase un discurso interartístico (música, pintura, danza).

A redactar o que no futuro había ser o Lance III, o de *Pimpinela*, decátase de que está a abundar nun drama universal xa moi coñecido: o da moza forzada polos pais a renunciar ao amor para casar cun vello acomodado (o casamento de comenencia). Entón engádelle dous novos lances, os de *Lela e Micaela*, que acentúan os aspectos satíricos e burlescos, trasladando os degaros fríos e calculadores a estos personaxes e aos seus "oponentes" masculinos Mozos e Vellos). O fio argumental dos tres lances nos que se estrutura reitera a teima dun vello rico (un fidalgo, un burgués e un labrego acomodado) por namorarse dunha moza pobre, facendo valer, por

autodeterminación, é dicir, ten dereito a rexer o seu propio destino, a gobernar a súa vida conforme os seus intereses, sen inxerencias alleas. Estedereito democrático básico, pode exercerse, segundo razoa Castelao, no marco dun Estado plurinacional como o español, sempre que adopte unha estrutura federal, partindo do recoñecemento das partes que o compoñen e cedendo estas da súa soberanía para constituir a unidade superior.

Todo o fio condutor da teorización do *Sempre en Galiza*, está tecido de ideas e pensamentos fundamentalmente democráticos e de signo antiimperialista. Para chegarmos á paz e ao equilibrio entre os países, é preciso botar aba-

doras imaxes dos álbums *Atila en Galicia*, *Galicia mártir* e *Milicianos*, cos que Castelao foi embaixador da causa republicana ante o mundo (URSS, EUA, Cuba, Arxentina....)

Unha vez que se instaura o réxime franquista, será precisamente na capital deste último país, Buenos Aires, onde comece o seu exilio. Xunto a moitos outros galegos exiliados ou emigrados, vai tratar de manter a loita política en diversas frontes: mantendo a lexitimidade demo-

riba de todo, o engado do diñeiro. En relación aos valores que imperan na sociedade, *Os vellos* pode ser interpretada como unha síntese alegórica sobre a anulación/triunfo do amor e dos sentimentos nunhas coordenadas dominadas polo diñeiro, polas apariencias, pola instrumentalización das persoas, polo egoísmo, polas debilidades carnais..., sendo como foi desde sempre, o amor, un espectáculo público, un fenómeno obxecto de rexia normativización.

Sempre en Galiza (1944)

A todas luces, ainda ten que ser considerado o ensaio cumio do nacionalismo galego, o compendio de todas as teorizaciones sobre o nacionalismo da primeira metade do século XX –para algúns *bíblia* do galeguismo– e de difícil superación por parte de teorizadores doutros contextos similares. É debedor fundamentalmente da experiencia e da práctica do seu autor, do diálogo coas doutrinas políticas en voga no momento (non de aplicacións miméticas á realidade galega).

Para Castelao a nación non é un ente problemático, senón unha realidade palpábel aos cinco sentidos. Galiza é unha nación –ainda que se lle negase e se lle siga a negar tal condición–, pois trátase dunha comunidade estable, formada historicamente, con idioma propio, territorio diferenciado, vida económica peculiar e cultura e hábitos psicolóxicos autóctonos. Como nación, ten dereito á súa

CASTELAO

Manuel Rei Romeu

Edita: S.A. de Xestión do Plan Xacobeo

© Manuel Rei Romeu
Traducción: Gabriel Gómez
Dep. legal: VG 131-2009

Impresión e acabamiento: Norprint Artes Gráficas

La figura de Castelao es fundamental en la Historia de la literatura gallega y, a la vez, es pieza clave también en la plasmación y evolución del nacionalismo gallego del siglo XX. Ambas contribuciones, la de artista y la de político, se muestran indisolublemente ligadas, en una vertiente de intercomunicación o decantación progresiva. De tal manera que la práctica artística –primero en su cara gráfica y después literaria– fue camino de experiencia y conocimiento para llegar a una consciente entrega política de profundo compromiso con el futuro del pueblo gallego y con sus derechos colectivos. Como tal debe ser asumido, lejos de toda manipulación o sacralización o de la idea fallada de que su paso por la política fue algo meramente accidental.

Castelao nace en la hermosa villa arousana de Rianxo en 1886. Esta villa, que aún hoy conserva gran parte del sustrato popular pescador que le dio fundamento, fue cuna de otros escritores como Rafael Dieste y Manuel Antonio. O del padrino, Evaristo Martelo Paumán, de la vieja hidalguía, que aleccionaba al niño Castelao para que fuera consciente de la importancia de hablar gallego, con dichos de este tenor:

*—Falo galego, porque xa o falaba o meu devanceiro,
Paió Gomes Charinho...*

—Rapaz, falar galego non é falar mal, é falar diferente.

Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, tal se llamaba el primogénito del casal formado por Mariano Rodríguez Díos y Xoaquina Castelao Genme, vive sus primeros años de infancia al lado de este ambiente popular. Además del distinguido apellido materno, el nombre de

Daniel es el más habitual a nivel familiar y el de predilección personal, según testifica Otero Pedrayo, por la coincidencia con el apóstol Daniel, que exhibe una maravillosa sonrisa en el Pórtico de la Gloria de la catedral.

El niño Daniel vive en carne propia una doble experiencia de la emigración: primero, al no conocer a su padre, que se había mudado a las Pampas argentinas al poco de nacer el hijo en 1886, con la idea de hacer fortuna; y segundo, por la estancia de tres años en las propias Pampas, donde se reencuentra con el padre. Estas experiencias serán en el futuro motivo de recreaciones literarias en narraciones recogidas en *Retrincos y Cousas*.

De regreso a Rianxo, justo con el inicio del siglo, Castelao va a cursar el bachillerato y, tres años después, la carrera de Medicina, aunque poco tiempo ejercerá la profesión de médico rural. En los años compostelanos surge su vocación por la pintura y por la caricatura en su vertiente humorística, desempeñando papeles en obras de teatro y participando en la tuna universitaria.

La biografía de Castelao, en la etapa que va de su juventud hasta su muerte en Buenos Aires en 1950, coincide con acontecimientos cruciales en la Historia de la Humanidad, que no le son para nada ajenos. En el escenario internacional, se libran las dos grandes guerras mundiales. La primera de las cuales da como uno de sus resultados la recomposición del panorama europeo con el brotar de nuevas naciones (al respecto, había dicho: "o aviso que nos puxo en pé chegou camiño de Europa"). Por su parte, el decorrer de la segunda gran guerra mundial hizo disminuir su escasa confianza en las democracias occidentales y en el papel de los USA, a cada paso más descarta-

damente imperialista y permisivo con la consolidación de la Dictadura franquista en el Estado español.

En el contexto del Estado español vamos a asistir, con la instauración de la Segunda República en 1931 a la apertura de un nuevo y efímero régimen de libertades formales, que posibilita el planteamiento de las reivindicaciones nacionales gallegas con meridiana claridad, mas no permite aún asentar una estructura de Estado de carácter plurinacional ni el mínimo reconocimiento para lenguas como el gallego.

En el caso gallego, Castelao vislumbra de cerca las hondas transformaciones que se están dando en nuestro país, sumido secularmente en la subordinación y en el retraso. Son especialmente relevantes las mobilizaciones agrarias de las primeiras décadas del siglo, la aspiración a conseguir la propiedad de la tierra y la modernización del mundo rural, con episodios represivos que atraen la atención del Castelao artista (Oseira, Nebra, Sofán, Guillarei...). En este contexto de protagonismo de las mobilizaciones de las masas populares, que adelantan las revueltas proletarias en países europeos y la Revolución de Octubre de 1917, va a nacer y perfilarse el nacionalismo gallego, inicialmente aglutinado en las Irmandades da Fala, sintomáticamente preocupado por el futuro del idioma, cuando algunos miembros –como Castelao– manifiestan sentirse "os derradeiros supervivientes dun povo suicida". En su andadura inicial inclinado, como tal movimiento, a una labor artística comprometida con la concienciación galleguizadora de la nación formada por unas clases populares, labradores y pescadores, cuyos intereses necesitan voz para ser defendidos por una fuerza autóctona. Varias estampas del popular álbum *Nós* ilustran esta nece-

paxaro da morte está enriba de ti. "Como en Irlanda, érguete e anda". Trad.: Levántate, peregrino, que el pájaro de la muerte está encima de ti. "Como en Irlanda, levántate y anda".

LA OBRA NARRATIVA

En el mismo Castelao –de manera poliédrica– se sintetiza, desde un primer momento, el amplio abanico de tareas culturales que hace falta acometer de inmediato sobre Galicia, como descubrimiento, como puesta en valor, como innovación, y como esencia y permanencia: la pintura, el dibujo humorístico, los valores etnográficos, la caricatura, el grabado, el cartelismo, las cruces de piedra, el refranero popular, la ilustración de libros, periódicos, revistas, el Teatro de Arte, etc. Ejemplos de estas aportaciones se hacen patentes en la revista *Nós* (1920), que tenía como principal objetivo universalizar la cultura gallega y en la que Castelao ejerció como director artístico.

La obra narrativa de Castelao se particulariza por una serie de características singulares, entre las que conviene destacar las siguientes: a) es una obra que traduce conscientemente el compromiso político del autor –Castelao declara al respecto que no tiene vocación de estupefacto–; b) su escrita oscila, en un medido sincretismo, entre lo popular y lo tradicional, y la estilización y la innovación; c) se da una constante asociación entre la obra gráfica y la literaria, tanto en los motivos y en las temáticas, como en los recursos (depuración y síntesis, expresión simbólica...), constatándose incluso una evolución interrelacionada desde la obra gráfica a la literaria; d) como expresión de la singularidad gallega para llegar a la universalidad, toda ella está recorrida por valores de un profundo humanismo.

Un ollón de vidro. *Memorias dun esqueleto* (1922)

Con una intertextualidad impresionante con las estampas del álbum *Nós*, a esta breve novela le corresponde el no pequeño mérito de ser una de las piezas pioneras en la renovación de la narrativa gallega, por su ritmo narrativo dinámico, por su estructura de guión cinematográfico, por su ambientación urbana... El protagonista, un esqueleto sin nombre propio, que disfruta de la ventaja de disponer de un ojo de vidrio para ver lo que los demás esqueletos no ven, nos refiere diferentes episodios de la vida de un cementerio que simboliza los vicios del mundo urbano gallego de principios del siglo XX. Eso sí, con la puesta en escena de los problemas de los vivos que preocupaban a Castelao: la emigración, el caciquismo, la solidaridad con los labradores y labradoras víctimas de la represión de las mobilizaciones agrarias, el futuro de la lengua gallega, la necesidad de que el galleguismo tenga acción, etc.

Cousas

Son breves relatos que se publican primero en diferentes periódicos de la época, y luego en dos volúmenes sucesivos datados en 1926 y 1929, con una edición conjunta en 1934. Para cualquier lector atento no pasará desapercibida su singularidad, siendo considerada una de las más originales creaciones de la literatura gallega contemporánea. De manera semejante a lo que sucede en los personajes de su álbum *Cincuenta homes por dez redás*, donde se encuentran verdaderos personajes de novela en una sola línea, en estos extractos, podemos encontrar una interpretación

profunda y esencial de la humanidad gallega en breves semblanzas de personajes arquetípicos, situaciones o conductas paradigmáticas de la colectividad.

El protagonismo va a recaer, de manera bien notoria, en las clases populares, en las gentes de trabajo del campo y del mar, más concretamente en las mujeres y en los niños. Estos son los que hacen más patentes con su mirar sorprendido las viejas injusticias del presente y quieren vislumbrar un futuro mejor; son los que sufren las inqui-

tudes de un progreso que provoca desigualdades; los que logran sobreponerse, a fuerza de voluntad, a las determinaciones de condiciones sociales miserables; los que afrontan los dramas derivados del fracaso en la emigración; los que interiorizan y viven con intensidad los miedos que transmiten los mayores; los que son víctimas de formas de educar absorbentes, etc.

Hace falta reseñar, casi al final de la década de los veinte, dos hechos de gran importancia en la biografía de Castelao que, al tiempo, van a dar paso a una nueva etapa de gran activismo político. Sufre en 1927 la segunda crisis de ceguera (la primera había ocurrido en 1914). Un año después, en 1928, se produce la muerte de su único hijo, de catorce años.

Mas, antes de entrar de lleno en su actividad política, Castelao va a aumentar su producción narrativa con dos entregas más publicadas en 1934 casi simultáneamente: *Retrincos* y *Os dous de sempre*.

Retrincos

Se trata de un libro de cinco relatos de formato y desarrollo más clásicos que las narrativas precedentes. Presentan en conjunto una panorámica autobiográfica desde las vivencias de la emigración en las Pampas al Castelao diputado de las Cortes Constituyentes, tejidos con pasajes entrañables y llenos de emotividad.

"O segredo" y "O inglés" recrean el miedo, por un lado, y la fe ciega de un protagonista infantil en la España imperial, que libra la guerra de Cuba y sufre una gran derrota con los EUA, en un espacio extraño como es el de las Pampas argentinas.

"Peito de lobo" nos sitúa ya en el ambiente popular de la villa pescadora dentro de un instante en que se están celebrando sus fiestas. El protagonista, un chico estudiante con destrezas artísticas, confecciona un cabezudo que pretende caricaturizar los defectos de un pescador temible por su bravura, *Peito de lobo*. Tras una primera reacción de agresividad, *Peito de lobo* acaba identificándose con su retrato. El arte va a servir, pues, como posibilidad de humanización (reconocernos tal como somos). Al tiempo,

Podemos decir que lo único que lo motiva son instintos básicos o primarios (comer, beber, dormir), sin voluntad para el pensamiento y para regir el propio destino. Por eso, careciendo de proyecto en la vida, se mantiene infantilizado (el mismo diminutivo del nombre lo indica) para el resto de su vida. Se apela al tópico popular de la suegra y se nos presenta, en todo momento, sometido a sus designios. Tratan, por todos los medios, de buscarle un acomodo profesional; fracasa en la experiencia de la emigración en las Pampas, etc.

Por su parte, Rañolas, tullido físicamente (enano con piernas torcidas), de extracción social misérrima, huérfano y desamparado, con el honor social cuestionado, consigue sobreponerse a fuerza de voluntad, huyendo del País para hacer fortuna y darse a valer. Mas enseguida, sin percatarse, va siendo esclavizado por el poder del dinero y por el valor de las apariencias (se corta las piernas torcidas y pone unas ortopédicas). Las ansias de éxito se transforman en conciencia de la alienación y del fracaso y acaba suicidándose.

La interpretación de la novela apunta a un cuestionamiento radical del mito de la libertad individual (el Rañolas representado por el pájaro de la estampa de la portada), evidenciando todas las limitaciones impuestas por las circunstancias: determinismos sociales, educacionales y fisiológicos. Varios pasajes de la novela se recrean en la tensión necesidad/libertad, en el deseo de realización humana que se va consiguiendo gradualmente. Castelao parece querer transmitirnos que la verdadera realización y felicidad humanas solo se conseguirán superando el individualismo y dotando los individuos de conciencia social y altruista.

ACTIVISMO POLÍTICO NACIONALISTA

A comienzos de los años treinta, el compromiso con Galicia de Castelao, canalizado por vía artística por el momento, se va a convertir en acción política incansante hasta su muerte. Como persona de reconocida popularidad, Castelao es de los artistas o de los intelectuales que renuncian a acabar su obra por asumir un lugar en la política, por necesidad y por imperativo moral, porque –como él dirá– "para modelar un

el aventurero protagonista asume y se hace cargo también de los avatares de la gente trabajadora.

En "O retrato", se opta, sin embargo, por el arte idealista, toda vez que sirve como forma de consolación en una situación de máximo sufrimiento, que recuerda incluso un episodio autobiográfico: la muerte de un hijo.

"Sabela", el quinto y último relato, de profunda y sentida emotividad, nos presenta a un Castelao plenamente identificado con el pueblo trabajador con el que se crió. Con relación a la pescantina *Sabela*, con la que el protagonista aprende a bailar, se juega con el distanciamiento (estudio de la carrera, inmersión en la política, diputado de las Constituyentes) y con la aproximación (identificación y comunión con la causa popular).

Os dous de sempre

Esta novela, dedicada "Aos mozos galegos", a pesar de su aparente sencillez argumental y su simplificación expresiva, propias de los esquemas de la caricatura, posee una gran complejidad y un sentido filosófico. Al otro lado de la peripécia vital de *Pedriño* y *Rañolas* desde su infancia a su decadencia, apreciamos un sustrato filosófico humano y transcendente. En ellos predominan –aunque inicialmente no parezca así, sobre todo en el caso de Rañolas– tendencias impuestas por la sociedad de signo egocéntrico e individualista, que acaban en consecuencias destructivas. Castelao bien se cuida de huir de un resultado maniqueo, tras la aparente contraposición de los dos protagonistas.

Pedriño se creía al amparo de la educación protectora de la tía Adega, a veces igual que un animal doméstico.

"povo de barro é forzoso luxar as mans" [para modelar un pueblo de barro es forzoso mancharse las manos].

Su papel va a ser clave en una serie de procesos que se desarrollan de forma casi sucesiva. En el momento en que se instaura la Segunda República y se inicia un régimen de libertades formales, Castelao va a salir elegido diputado por Pontevedra para las Cortes constituyentes, concurriendo por la sección de minorías en la candidatura republicana. Su labor como diputado tiene como objetivo tratar de situar a Galicia en las preocupaciones del día a día del Estado, sacándola del abandono: el Estatuto de autonomía, el ferrocarril, los problemas agrarios y pesqueros, el futuro de la lengua gallega y su oficialidad.

Va a desempeñar también un papel de primera magnitud en la unificación del nacionalismo, vía fundación del Partido Galeguista, a fines de 1931, del que será Secretario político. De igual manera, en la redacción, plebiscito y promulgación del Estatuto de autonomía, concebido como instrumento indispensable para avanzar en el reconocimiento de la autodeterminación de Galicia. Incluso en los momentos de antifascismo militante, que absorbieron buena parte de su labor, Castelao no abdicó de sus principios y, tras no pocos avatares y estorbos, consiguió que el texto del Estatuto tomara estado parlamentario. A su firmeza y perseverancia en este acto, y en trances tan difíciles, debemos hoy los gallegos el hecho de que Galicia sea considerada nacionalidad histórica.

Durante el Bienio Negro de Lerroux sufre un destierro de diez meses, al igual que el Secretario de organización del Partido Galeguista, Alexandre Bóveda. Será en este rato, en Badajoz, cuando comience la redacción del *Sempre en Galiza*.

en diversos frentes: manteniendo la legitimidad democrática de la representación emanada de las elecciones de 1936 (Consello de Galiza); coordinando esfuerzos con otras formaciones nacionalistas del Estado de cara al reconocimiento plurinacional del mismo (Galeuza); colaborando con los gobiernos republicanos en el exilio (ministro del Gobierno Giral).

Os vellos non deben de namorarse (1941)

Aunque esbozada en parte años antes, la puesta en escena de esta pieza teatral, dirigida por el mismo Castelao, va a constituir un importante evento al inicio de su etapa de exilio, permaneciendo varios días en cartel y con aforo completo. El estreno corrió a cargo de la Compañía de Maruxa Villanueva, encargándose también Castelao de toda la parte plástica (escenografía, figurinos, máscaras). Ya desde los años veinte venía pensando en la idea de innovar la producción teatral gallega, siguiendo las orientaciones de las Irmandades, con un proyecto próximo al Teatro de Arte en el que primase un discurso interartístico (música, pintura, danza).

Al redactar lo que en el futuro sería el Lance III, el de *Pimpinela*, se da cuenta de que está redundando en un drama universal ya muy conocido: el de la chica forzada por los padres a renunciar al amor para casarse con un viejo acomodado (el casamiento de conveniencia). Entonces le añade dos nuevos lances, los de *Lela* y *Micaela*, que acentúan los aspectos satíricos y burlescos, trasladando los deseos fríos y calculadores a estos personajes y a sus "oponentes" masculinos (Jóvenes y Viejos). El hilo argumental de los tres lances en los que se estructuró la obra.

nos. Como nación, tiene derecho a su autodeterminación, es decir, tiene derecho a regir su propio destino, a gobernar su vida conforme a sus intereses, sin injerencias ajenas. Este derecho democrático básico, puede ejercerse, según razona Castelao, en el marco de un Estado plurinacional como el español, siempre que adopte una estructura federal, partiendo del reconocimiento de las partes que lo componen y cediendo estas de su soberanía para constituir la unidad superior.

Todo el hilo conductor de la teorización del *Sempre en Galiza*, está tejido de ideas y pensamientos profundamente democráticos y de signo antiimperialista. Para llegar a

Durante la Guerra Civil, las atrocidades cometidas por los insurrectos fascistas en Galicia, dan pie a las estremecedoras imágenes de los álbumes *Atila en Galiza*, *Galiza mártir y Milicianos*, con los que Castelao fue embajador de la causa republicana ante el mundo (URSS, EUA, Cuba, Argentina...)

Una vez que se instaura el régimen franquista, será justo en la capital deste último país, Buenos Aires, donde comience su exilio. Junto a muchos otros gallegos exiliados o emigrados, va a tratar de mantener la lucha política

tura reitera la manía de un viejo rico (un hidalgo, un burgués y un labrador acomodado) por enamorarse de una chica pobre, haciendo valer, por encima de todo, la magia del dinero. En relación a los valores que imperan en la sociedad, *Os vellos* puede ser interpretada como una síntesis alegórica sobre la anulación/triunfo del amor y de los sentimientos en unas coordenadas dominadas por el dinero, por las apariencias, por la instrumentalización de las personas, por el egoísmo, por las debilidades carnales..., siendo como fue desde siempre, el amor, un espectáculo público, un fenómeno objeto de firme normativización.

Sempre en Galiza (1944)

A todas luces, aún tiene que ser considerado el ensayo cumbre del nacionalismo gallego, el compendio de todas las teorizaciones sobre el nacionalismo de la primera mitad del siglo XX –para algunos *biblia* del galleguis-

mo– y de difícil superación por parte de teorizadores de otros contextos similares. Es devedor fundamentalmente de la experiencia y de la práctica de su autor, del diálogo con las doctrinas políticas en voga en el momento (no de aplicaciones miméticas a la realidad gallega).

Para Castelao la nación no es un ente problemático, sino una realidad palpable a los cinco sentidos. Galicia es una nación –aunque se le negara y se le siga negando tal condición–, pues se trata de una comunidad estable, formada históricamente, con idioma propio, territorio diferenciado, vida económica peculiar y cultura y hábitos psicológicos autócto-

CASTELAO

Manuel Rei Romeu

Edita: S.A. de Xestión do Plan Xacobeo

© Manuel Rei Romeu
Translation by María Reimóndez
Dep. legal: VG 141-2009

Impresión e acabamento: Norprint Artes Gráficas

The figure of Castelao is key to the history of Galician literature, and at the same time he is also a key element in the expression and evolution of Galician nationalism in the 20th century. Both contributions, as an artist and as a politician, are closely linked, in a progressive intercommunication and coexistence. In this way, his artistic practice –first in his graphic versions and then in writing– was a path through experience and knowledge to reach a conscious political dedication of great commitment with the future of the Galician people and its collective rights. This is the way we have to interpret him today, far away from any manipulation or sacralisation. Far away too from misleading interpretations of his entry in the political arena as something accidental.

Castelao was born in the beautiful village of Rianxo, in Arousa, in 1886. This village preserves still today its roots as a fishing village and was the cradle of other writers such as Rafael Dieste and Manuel Antonio. Castelao as a child used to be admonished by his godfather Evaristo Martelo Paumán, an old hidalgo, about the importance of speaking Galician, with sayings such as this:

*—Falo galego, porque xa o falaba o meu devanceiro,
Paio Gomes Charinho...*

—Rapaz, falar galego non é falar mal, é falar diferente.

—I speak Galician because that is what my ancestor Paio Gomes Charinho used to speak...

—Boy, speaking Galician is not speaking wrongly, it is speaking differently.

Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, as the first born of the house of Mariano Rodríguez Dios and

Xoaquina Castelao Genme, spent his first years in this popular environment. Apart from the remarkable surname from his mother, Daniel was the most habitual name used for him at home and the name he had more predilection for, according to Otero Pedrayo, due to the coincidence with apostle Daniel, who shows such as beautiful smile in the Portico of Glory in Santiago's cathedral.

Daniel as a child lived the double experience of immigration in his own flesh: first, because he did not know his father, who moved to the Argentinean Pampa after his child was born in 1886, with the idea of making fortune; and the second due to his own stay of three years in the Pampas, where he met his father again. These experiences will be a future motif for literary recreations in the narratives included in *Retrincos* [Remnants] and *Cousas* [Things].

Back in Rianxo, at the beginning of the new century, Castelao began high school and, three years later, he entered Medical School, though he only worked as a rural doctor for a short time. During his time in Compostela, he felt his vocation for painting and caricature as a humorous expression, playing roles in theatre and participating in the tuna.

Castelao's biography, since his youth to his death in Buenos Aires in 1950, coincides with key events for the history of humankind, and he is not oblivious to any of them. In the international scenario the two world wars take place. The first one leads to a new composition of the European panorama with the emergence of new nations (he mentioned to this respect: "the warning that rose us to our feet came through Europe"). On the other hand, the second world war made him lose his scarce trust in

Western democracies and the role of the US, which was becoming increasingly more imperialistic and permissive with the consolidation of the Franco dictatorship in Spain.

In the context of Spain, the Second Republic was declared in 1931 and this meant an opening to a new and ephemeral regime of formal freedoms, which also facilitated the Galician national vindications clearly, but it did not allow to structure a multinational state or a minimum recognition of languages such as Galician.

In the Galician case, Castelao could closely see the deep transformations that were happening in our country, for many centuries immersed in subordination and backwardness. The agrarian uprisings in the first decades of the century, the aspiration to obtain property of the land and the modernisation of the rural world, with repressive episodes attracted Castelao's attention as an artist (Oseira, Nebra, Sofán, Guillarei...). In this context the central location of popular mass movements are well beyond the proletarian revolts of European countries and the October revolution of 1917. From these events, Galician nationalism arises and grows, initially bringing together the Irmandades da Fala, who were deeply concerned with the future of the language and that is what led some members –same as Castelao– to say that they felt as "*the last survivors of a suicidal people*". In their initial steps of a movement as such, the movement focused on art with the goal of creating a Galician national awareness, a nation made up of popular classes, farmers and fishermen, whose interests had to have their own voice to be defended by a self-sustained force. Several popular pictures of his popular *Nós* album illustrate the need for

enriba de ti [Rise, pilgrim, that the bird of death is over you]. *"Como en Irlanda, érguete e anda"* [Like in Ireland, rise and walk].

NARRATIVE

Castelao himself –in a multifarious way– synthesised from the beginning the large range of cultural tasks that had to be immediately undertaken in Galicia, such as discovering, attaching value, innovating and moving between essence and permanence: painting, humoristic drawings, ethnographic values, caricatures, engravings, posters, stone crosses, popular idioms, illustrations in books, newspapers, magazines, Italian theatre, etc. Many examples of such contributions can be seen in the magazine *Nós* (1920), whose main goal was to present a universal view of Galician culture and Castelao was the artistic director of this movement.

In prose, Castelao's work is characterised by significant features, amongst which the following have to be highlighted: a) his work consciously translates the political commitment of his author –Castelao declares to this respect that he does not have any vocation to be a narcotic–; b) his writing moves from measured syncretism, from the popular to the traditional, from stylising to innovation; c) there is a constant association of his graphic work and literary works, both in motif and in themes, as well as in the resources (depuration and synthesis, symbolic expression...), and we can see an interrelated evolution of his graphic to his literary work; d) as an expression of Galician singularity to reach universalism, his whole work is intertwined with the deep values of humanism.

of archetypical characters, situations and conducts of a collective being.

Protagonists were remarkably linked to the popular classes, the working people of the farm or the sea, more precisely women and children. They are the ones who make old injustices more obvious with their surprised gaze, they are the ones who want to see a better future; they are the ones who suffer the concerns about a progress that causes inequalities; those who can overcome, with

such activism, some of which used pilgrims as a central motif (*Érguete, pelengrín, que o paxaro da morte está*

Un ollón de vidro. Memorias dun esquelete [Glass eye. Memoirs of a skeleton] (1922)

With amazing intertextuality in relation to the pictures of the magazine *Nós*, this short novel has the significant merit of being one of the pioneering pieces of the renovation of Galician narrative, due to its dynamic narrative rhythm, due to its film-like structure, its urban environment... The protagonist, a skeleton without a name, enjoys the advantage of having a glass eye to see what other skeletons do not see, referring different episodes of life in the cemetery and thus showing the vices of the Galician urban world of the beginning of the 20th century. The book was also a way of showing the concerns of the living for Castelao: immigration, caciquismo, solidarity with farmers and victims of repression of the agrarian revolts, the future of the Galician language, the need for Galician nationalism to be active, etc.

Cousas

These are brief short-stories first published in several newspapers of the time, and then in two subsequent books in 1926 and 1929, with a joint edition in 1934. For any attentive reader its singularity does not remain invisible, and it is considered as one of the most original creations of contemporary Galician literature. In a similar way to what happens to the characters of his album *Cincuenta homes por dez réas* [Fifty men for ten pennies], where we find real novel characters in a single line. In these extracts, too, we can find a deep and essential interpretation of Galician humanity in such brief sketches

will, the miserable social determinism; the ones who face the drama of immigration; those who interiorise and live the fear of the old with intensity; those who are victims of ways of educating that create submission, etc.

We have to highlight that almost at the end of the 1920s two events happened in the life of Castelao that with time led him to a new phase of great political activism. In 1927 he suffered a second crisis of blindness (the first one happened in 1914). A year later, in 1928, his only son of fourteen years died.

However, before he entered the political arena, Castelao increased his prose production with two more issues published in 1934 almost simultaneously: *Retrincos* and *Os dous de sempre* [Two of a kind].

Retrincos

This is a book including five short-stories with a more classical development than precedent narratives. They present an autobiographical account of the author's experiences as an immigrant to the Pampas to the time when Castelao gained a seat in the Cortes Constitucionales (Parliament), along with warm and emotional landscapes.

"O segredo" [The secret] and "O inglés" [The Englishman] recreated, on the one hand, the blind faith of the child on Imperial Spain, who is fighting a war in Cuba and faces defeat against the US, in a strange space such as the Argentinean Pampa.

"Peito de lobo" [Wolf chest] takes us to the popular environment of a fishing village during the village festival. The main character is a young student with some skill for arts who prepares a cabezudo (figure with a big head)

to make a caricature of the defects of a fearsome seafarer who is courageous and known as Peito de lobo. After the first aggressive reaction, Peito de lobo, is finally identified with his portrait. Art is therefore going to be used as a humanising tool (to recognise the way we are). At the same time, this adventurous protagonist assumes and represents the ups and downs of the working classes.

In "O retrato" [The portrait], however, the depiction is that of idealistic art that may be used as a way to con-

sole a situation of maximum suffering, that even reminds us of an autobiographical episode: the death of a child.

"Sabela", the fifth and last story is of deep and felt emotion. Castelao identifies here fully with the working classes he actually hailed from. The protagonist learns to dance with Sabela, a fish seller, and he plays with distance (studying at university, political life, MP at parliament) and closeness (identification and communion of a popular cause).

Os dous de sempre

This novel is dedicated to "Galician youth" and though its apparent simple argument line and its simple expression close to a caricature, it has great complexity and philosophical meaning. The novel tells the life of Pedriño and Rañolas since their childhood to their old age, but apart from that there is in it a human and transcendent philosophical base. In them, there is a predominance -though initially this is not seen, especially in the case of Rañolas- of egocentric and individualistic trends imposed by society, which have destructive consequences. Castelao moves away from Manichaean conclusions behind the apparent opposition between both protagonists.

Pedriño is raised under the protective wing of aunt Adega, sometimes even as a pet. We can say that his only motivation are his basic or primary instincts (eating, drinking, sleeping), without any will to think or manage his own destiny. Therefore, as he has no project in life, he is infantilised (even the pet name used for him, Pedriño, instead of Pedro, indicates that) for the rest of his life. The

popular cliché of the mother-in-law is presented at all times and he is subjected to her decisions. They try for all means to give him some professional placement but he fails in his immigration experience to the Pampas, etc.

On the other hand, Rañolas, who is physically challenged (he is a midget with twisted legs), of a very low social class, an orphan and destitute, with a questioned social honour, manages to overcome his circumstances thanks to his will, leaving for Paris to make money and get recognition. However, he is soon enslaved by the power of money and the value of social appearances (he removes his twisted legs and replaces them with orthopaedic ones). His quest for success changes into an awareness of this alienation and failure and he finally commits suicide.

The interpretation of the novel points towards a radical questioning of the myth of free will (Rañolas is represented by a bird in the drawing on the cover of the book), thus proving the limitations imposed by the circumstances: social, educational and physiological determination. Several passages in the novel recreate this tension between need/freedom, in the longing for human realisation that is slowly achieved. Castelao seems to be willing to convey that the real realisation and happiness can only be achieved overcoming individualism and providing individuals with social and altruistic awareness.

NATIONALIST POLITICAL ACTIVISM

At the beginning of the 1930s, Castelao's commitment with Galicia, channelled by art until that time, is

going to change into political action that does not stop until his death. As a person of widespread popularity, Castelao is one of the artists or intellectuals who give up completing his work to take a place in politics, due to need and moral imperatives, because -as he said- "*in order to model a people of mud one has to dirty his hands*".

He played a key role in a series of processes that were

CASTELAO

developed successively. When the 2nd Republic was declared and a new regime of formal freedoms begun, Castelao was elected MP for Pontevedra for the Cortes Constitucionales, as a member of the minority group of the Republican (i.e., those who supported the republic versus a monarchy) candidacy. His work as MP was aimed at trying to place Galicia in the day-to-day concerns of the State, thus pushing Galicia out of oblivion: the Self-Government Statute, the railway, farming and fisheries problems, the future of the Galician language and its official status.

He will also play a key role in bringing nationalists together, by creating the Partido Galeguista at the end of 1931, of which he will be the political secretary. Likewise, he also took part in the drafting, voting and approval of the Self-Government Statute, developed as a fundamental tool to improve the recognition of Galicia's self-determination. Even at that time of militant anti-fascism, which took up much of his energies, Castelao did never give up his principles, and after many hindrances and obstacles, he managed to have the Statute passed by Parliament. The fact that Galicia is now considered a "historic nationality" in Spain is something Galicians owe to his firmness and perseverance in the light of such difficult times.

During the so-called Dark Biennial of Lerroux he was in exile for ten months, same as the party secretary of the Partido Galeguista, Alexandre Bóveda. It is at that time, when he is in Badajoz, that he started writing *Sempre en Galiza*.

During the Civil War, the atrocities committed by the fascist rebels in Galicia result in his disturbing images of the picture books *Atila en Galicia* [*Atila in Galicia*],

representatives of the elections of 1936 (Consello de Galiza); coordinating efforts with other nationalist groups of Spain to have a recognition of the country's multinationnalism (Galeuza); cooperating with the Republican government in exile (as minister of the Giral Government).

***Os vellos non deben de namorarse* [The elderly must not fall in love] (1941)**

Though it was partially drafted in the years before, the premier of this theatre play, directed by Castelao himself, became an important event during his first years in exile, and it was for several days on stage and sold out. The premier was organised by the company of Maruxa Villanueva, while Castelao was also in charge of all the plastic details (set making, figurines, masks). Already since the 1920s he had had the idea of renewing Galicia's theatre production following the guidelines of the Irmandades, with a project close to Italian theatre in which an inter-artistic discourse were to be seen (with music, painting, dance).

When he drafted what would later become Lance III [Scene III], Pimpinela's, he realised that he was delving on a universal and widespread drama: that of a young girl forced by her parents to give up her love to marry an old rich man (arranged marriages). Then he also added two more lances, those of Lela and Micaela, which emphasize the satirical and burlesque aspects of the play, leaving to these two characters and their male "antagonists", Mozos and Vellos, any cold and calculating reflections. The plot-line is divided in the three lances in which the structure reiterates the obsession of an old man (a hidalgo, a man

ence. This basic democratic right can be exercised, as Castelao argues, in the framework of a multinational State such as Spain, as long as it has a federal structure, recognising the parts in the whole and by the parts devolving sovereignty to a higher level.

The whole thinking behind the theories of *Sempre en Galiza* is based on the ideas and deeply democratic thoughts of anti-imperialistic concerns. In order to find peace and balance amongst countries, imperialistic States cannot exist, as they cannot in any way become the definitive shape of human societies, as they were created by

Galicia mártir [Galicia martyr] and *Milicianos* [Militia men], with whom Castelao was the ambassador of the Spanish Republic for the world (USSR, USA, Cuba, Argentina...)

Once Franco's regime is in power, it is precisely in the capital of this last country, Buenos Aires, where he begins his exile. Along with many other Galician exiled or immigrants, he will try to maintain the political struggle in different areas: maintaining the democratic legitimacy of the

from the bourgeoisie and a well-to-do farmer) with his love for a poor young woman using, above all, the attraction of money. Regarding social values, *Os vellos* has to be interpreted as an allegorical synthesis of the defeat/triumph of love and feelings at a time when money, appearances, the use of people, egotism, the weakness of the flesh... ruled and in which love becomes, as always, a public show, an object of strict standardisation.

***Sempre en Galiza* [Always in Galicia] (1944)**

Beyond doubt, this book is still to be considered the zenith of Galician nationalism, with a compilation of all the theories of nationalism in the first half of the 20th century -for some people the Bible of Galician nationalism- and it was difficult to surpass by theoreticians of similar contexts. The book stems from the author's experience and practice, from the dialogue with other political doctrines en vogue at the time (not of mimetic applications to Galician realities).

For Castelao, the nation is not a problem, but a reality that can be felt with our five senses. Galicia is a nation -though that condition was and still is, denied to it- as this is a stable community, historically developed, with its own language, territory and economic and cultural life, and psychological habits. As a nation, it has the right to self-determination, i.e., the right to rule over its own destiny and to manage life according to its interests, without alien interfer-

CASTELAO

CASTELAO

CASTELAO

CASTELAO
Manuel Rei Romeu

**Eine Initiative der Asociación de Escritores en Lingua Galega mit
der Schirmherrschaft der S.A. de Xestión do Plan Xacobeo**

Ins Deutsch übersetzt von Eva Moreira

asociación de
escritores
en lingua galega
www.aelg.org

XACOBEO 2010
Galicia

Die Figur von Castelao hat in der Geschichte der galicischen Literatur eine entscheidende Bedeutung als auch in der Konfiguration und Entwicklung des galicischen Nationalismus der 20. Jahrhunderts. Die beiden künstlerische und politische Beiträge sind voneinander untrennbar, und sie miteinander kommunizieren und schrittweise umwandeln, so dass das künstlerische Praxis -zunächst als Zeichner, dann als Schriftsteller- ein Weg der Erfahrung und des Wissens war, um sich selbstbewusst mit einem tiefen Engagement mit der Zukunft des galicianischen Volkes und ihren kollektiven Rechten zu ergeben. So muss Castelao ohne jeder Manipulation oder Sakralisierung verstanden werden; seine politische Tätigkeit war ganz anders als zufällig.

Castelao wurde in der schönen Stadt Rianxo an der Ría de Arousa im Jahre 1886 geboren. In dieser Stadt, die noch stark seetüchtig ist, wurden auch andere Schriftsteller wie Rafael Diest und Manuel Antonio geboren. Und auch der Taufpate von Castelao, Evaristo Paumán Martel, aus einer alten herrlichen Familie, der dem Kind Castelao die Bedeutung, auf Galicisch zu sprechen, zeigte, mit Gesprächen so wie:

- *Ich spreche auf Galicisch, weil schon mein Paio Gomes Charinho auf Galicisch sprach...*
- *Jung, auf Galicisch zu sprechen bedeutet nicht schlecht zu sprechen. Es bedeutet anders zu sprechen.*

Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao (das war der Taufname des Ehepaars von Mariano Rodríguez Dios und Xoaquina Castelao Genme) lebte während seiner ersten Jahren der Kindheit in dieser volkstümlichen Umwelt. Neben dem berühmten Name der Mutter, wird er von seiner Familie Daniel genannt; dies war auch der Name, den er vorliebte, als gesagt von Otero Pedrayo, nach dem Apostel Daniel, der auf dem Pórtico da Gloria des Doms wunderbar überlacht.

Der Junge Daniel erlebt zweimal die Migration: zunächst kennt er seinen Vater nicht lernen, da er zog nach die Pampa in Argentinien kurz nach der Geburt seines Sohnes im Jahre 1886 um, mit der Idee, Geld zu verdienen; dann verbracht Castelao drei Jahre in der Pampa, wo er mit seinem Vater wiedertraf. Später wurde diese Erfahrungen die Gründe für literarische Anrufungen in den Erzählungen der Bücher *Retrincos* [Stücke] und *Cousas* [Dinge].

Zurück in Rianxo am Anfang des Jahrhunderts, besucht Castelao das Gymnasium und dann studiert er Medizin, aber er arbeitete nur für kurze Zeit als Arzt in ländlichen Gebieten. Im Laufe der Jahre in Compostela wurde seine Liebe zur Malerei und zur Karikature geboren, und er nahm auch an Theaterstücke und Studentenkappellen teil.

Die Biografie Castelao, von seiner Jugend bis zu seinem Tod in Buenos Aires im Jahre 1950 läuft parallel mit grundlegenden Tatsachen der Geschichte der Menschheit, die ihm nicht fremd sind. In der internationalen Umwelt finden die zwei Weltkriegen statt. Ein der Ergebnisse des ersten ist die Wiederherstellung Europas mit dem Erscheinen neuer Nationen (im Bezug darauf sagte er: „*Die Nachricht, die uns aufstehen machte, kam auf dem Wege Europas*“). Mit dem zweiten Weltkrieg einschränkte sich sein Vertrauen auf die westlichen Demokratien und auf die Vereinigten Staaten, die immer imperialistischen und tolerant mit der Konsolidierung des Franquismus in Spanien waren.

Im Rahme des spanischen Staates beginnt 1931 mit der Anfang der 2. Republik ein neues und kurzlebiges Regime von förmlichen Freiheiten, die die klare Formulierung der nationalischen Ansprüche von Galicien erleichtert; es erlaubt aber nicht eine staatliche plurinationale Struktur noch die Anerkennung der Sprachen wie der galicischen Sprache.

Im galicischen Falle, kann Castelao die tiefe Umwandlungen unseres Landes, das historisch unterworfen und zurückgeblieben gewesen war, aus der Nähe beobachten. Zu bemerken sind die Agrardemonstrationen der ersten Dekaden des Jahrhunderts, der Anspruch, den Besitz des Landes und die Modernisierung der Agrarwelt anzuschaffen, mit einer Abwehr, die Castelao künstlerisch porträtierte (Oseira, Nebra, Sofán, Guillarei...). Im Rahme dieser Volksdemonstrationen, die Präludium der proletarischen Rebellionen in europäischer Länder und der Oktoberrevolution von 1917 sind, erscheint und definiert sich der galicische Nationalismus, der sich zuerst durch den Irmandades da Fala, mit einer größer Sorge für die Sprache, kanalisiert wird, wenn einige Mitglieder -wie Castelao- sich als „*die letzten Überleber eines selbsmörderischen Völkes*“ beobachten. In den ersten Zeiten dieser Bewegung entwickelt Castelao eine künstlerische Aktivität, die mit der Selbstbewusstsein der Nation von Proletarier, Bauer und Fischer ist, deren Interessen von einer bodenständigen politischen Partei geschützt werden müssen. Manche Zeichnungen des berühmten Albums *Nós* illustrieren die Wichtigkeit dieses Aktivismus, manchmal durch den Pilger als Leitmotiv (*Steh auf, Pilger, da der Todvogel ist über dich. „Wie in Irland, steh auf und lauf“*).

DAS NARRATIVE WERK

Castelao ist seit dem Anfang eine Synthese der breiten Zahl von Aufgaben, die dringend nötig für Galicien sind: als Entdeckung, als Aufwertung, als Erneuerung, und als Essenz und Permanenz: die Malerei, die humoristische Zeichnung, die Völkerbeschreibung, die Karikatur, die Gravierkunst, die Plakate, die Steinkreise, die volkstümliche Sprichwörtersammlung, die Illustration in Büchern, Zeitungen, Zeitschriften, das Theater... Beispiele dieser Beiträgen sind auf dem Zeitschrift *Nós* (1920), das als wichtigstes Ziel die Universalisierung der galicianischen Kultur hatte und dessen Kunstreiter Castelao war, zu sehen.

Das narrative Werk Castelaos ist durch eine Reihe außergewöhnlicher Charakteristiken kennzeichnet, nämlich: a) das Werk das politische Engagement des Autors selbstbewusst zeigt (Castelao sagte, dass sein Werk kein Rauschgift war); b) es bringt das Volkstümliche und Traditionelle und das Stilistische und Innovative ausgeglichen zusammen; c) das grafische Werk ist eng mit dem literarischen Werk verbunden, sowohl in den Motiven und Themen als auch in den Ressourcen (Klarheit und Synthese, Symbolismus...), und es kann eine parallele Entwicklung bemerkt werden); d) als Ausdrück der galicischen Sonderbarkeit, um die Universalität zu erreichen, ist es durch einen tiefen Humanismus kennzeichnet.

Un olla de vidro. Memorias dun esquelete [Ein Auge aus Glas. Erinnerungen eines Skelettes] (1922)

Mit seiner überraschenden Beziehung mit den Zeichnungen des Albums *Nós* ist dieses kurze Roman eine der vorreitenden Stücken der Erneuerung der galicischen Erzählungskunst: wegen seines dynamischen narrativen Rhythmus, wegen seiner Drehbuchsstruktur, wegen des städtischen Raum... Die Hauptperson, ein Skelett ohne

Name, hat ein Auge aus Glas, mit dem er sehen kann, was die anderen Skelette nicht sehen, und er erzählt verschiedene Episoden des Lebens eines Friedhöfes einer galicischen Stadt am Anfang des 20. Jahrhunderts. Es ist eine Inszenierung der Probleme, die sich Castelao am Herzen lagen: die Migration, das Bozentum, die Solidarität mit den vom Abwehr der Agrardemonstrationen geschädigten Bauern, die Zukunft der galicischen Sprache, das Bedürfnis des nationalistischen Aktivismus usw.

Cousas [Dinge]

Es handelt sich um kurze Erzählungen, die zuerst in verschiedenen Zeitungen und dann in zwei Bändern (1926 und 1929, mit einer Gesamtausgabe in 1934) veröffentlicht wurden. Der aufmerksame Leser wird sicher ihre Sonderbarkeit bemerken, da es ist als eine der originellsten Bücher der zeitgenössischen galicischen Literatur beobachtet. Wie in den Personen seines Albums *Cincuenta homes por dez reás*, wo wahre Romanpersonen in einer einzigen Linie zu finden sind, kann man eine tiefe und essenzielle Deutung der galiciaschen Menschlichkeit in kurzen Beschreibungen von der Gesellschaft paradigmatischen Archetypen, Lagen oder Verhältnisse.

Am wichtigsten im Buch ist das Volk, die Bauer und die Fischer, und vor allem die Frauen und die Kinder. Die Kinder betonen am ersichtlichsten mit ihrem überrasten Augenblick die alten Ungerechtigkeiten des Gegenwärtes und willen eine bessere Zukunft beobachten; sie ertragen die Folgen eines Fortschrittes, die Ungleichheiten verursacht; ihnen gelingt es mit ihrer Willenkraft, die Bestimmtheit ihrer schlimmen sozialen Umstände zu überwinden; sie erleiden das Drama des Scheiterns in der Migration; sie absorbieren und erleben intensiv die von Erwachsenen übermittelte Ängste; sie sind die Opfer von einer entfremdenden Ausbildung.

Am Ende der 20er Jahre finden zwei Episoden des Lebens Castelaos statt und mit diesen beginnt eine neue Phase wichtiges politisches Aktivismus. 1927 erleidet er die zweite Blindheitkrise (die erste fand 1914 statt). Ein Jahr später, 1928, starb sein einziger Sohn, der 14 Jahre alt war.

Aber, bevor seine politische Aktivität anzufangen, schrieb Castelao zwei weitere Erzählungswerke: *Retrincos* und *Os dous de sempre*.

Retrincos

Es handelt sich um fünf Erzählungen, die im Bezug auf ihre Form und Entwicklungen klassischer als den vorherigen Erzählungen sind. Zusammen stellen sie ein autobiografisches Panorama vor: von den Erfahrungen der Migration in den Pampas bis zu den Jahren als Abgeordneter im Parlament, mit innigen und sehr emotiven Fragmenten.

„O segredo“ und „O inglés“ beschreiben die Angst und das blinde Vertrauen eines Kindes in einem fremden Raum wie den argentinischen Pampas zu der kaiserlichen Spanien, die in Kuba kämpft und von den Vereinigten Staaten geschlagen wurde.

„Peito de lobo“ entwickelt sich aber in einer volkstümlichen Umwelt, und zwar in einer kleinen Fischerstadt, wo es gefeiert wird. Die Hauptperson, ein Student mit künstlerischen Ansprüchen, fertigt eine Gliederpuppe, die eine Karikatur eines wegen seines Courage schrecklichen Fischers, Peito de lobo. Obwohl zuerst reagiert es

aggressiv, am Ende identifiziert sich Peito de lobo mit seinem Porträt. So wird die Kunst Möglichkeit für die Vermenschlichung (wir erkennen uns selbst, wie wir sind). Gleichzeitig beobachtet und versteht die Hauptperson die Schwierigkeiten des Proletariats.

„O retrato“ zeigt aber die idealistische Kunst, da sie als Tröstung in einer Lage höchstes Leidens, die ursprünglich autobiografisch ist, dient: der Tod eines Kindes.

In „Sabela“, die fünfte und letzte Erzählung, voll Emotivität, zeigt sich uns Castelao völlig mit dem Proletariat, unter dem er wuchs, identifiziert. Im Bezug auf die Fischverkäuferin Sabela, mit dem die Hauptperson tanzen lernt, spielt der Text mit der Distanzierung (das Studium, der politische Aktivismus, die Zeit als Abgeordneter) und der Nähe (Identifizierung mit der Sache des Völkes).

Os dous de sempre [Die ewigen Zwei]

Dies Roman, der der „jungen Leute Galiciens“ gewidmet ist, trotz der scheinbaren Einfachheit seines Argumentes und seiner Ausdrücke, die an die Karikatur geeignet sind, hat eine große Vielgestaltigkeit und eine philosophische Sinne. Neben der Entwicklung im Leben von Pedriño und Rañolas, von ihrer Kindheit bis zu ihrer Dekadenz, können wir eine menschliche und trascendentale philosophische Schicht betrachten. In den beiden dominieren -obwohl am Anfang scheint es nicht so, vor allem bei Rañolas- die von der Gesellschaft aufgezwungenen egozentrischen und individualistischen Tendenzen, die zerstörlische Folgen haben. Castelao wollte hinter der scheinbaren Gegenüberstellung der beiden Hauptpersonen kein manichäisches Ergebnis erreichen.

Pedriño wächst unter dem Schutz der Tante Adega auf, manchmal wie ein Haustier. Man kann sagen, dass das einzige, was ihn motiviert, die gründliche oder primäre Instinkte sind (essen, trinken, schlafen) und dass er keinen Wille zum Denken oder das einzige Schicksal zu leiten hat. Deshalb, ohne ein Projekt im Leben, bleibt er sein ganzes Leben lang infantilisiert (sein Name selbst ist ein Diminutiv). Castelao benutzt das berühmte Topos der Schwiegermutter und Pedriño ist immer ihrer Vorsätze unterworfen. Sie versucht ständig, ihm eine Arbeit zu sichern, er scheitert, wenn er nach die Pampa auswandert usw.

Seinerseits, Rañolas, physisch behindert (Zwerg mit krummen Beinen), bescheidener Ausstammung, verwaist und schutlos, fraglicher Ehre, kommt mit der Willenskraft voran; er verlässt sein Land, um Geld zu verdienen und sich rar zu machen. Aber er wird vom Macht des Gelds und des Aussehens versklavt (obwohl er das nicht bemerkt); er lässt sich die Beine schneiden und setzt sie durch Prothesen. Die Lust auf Erfolg wird Bewusstsein der Entfremdung und des Scheiterns und er bringt sich um.

Das Roman stellt den Mythos der individuellen Freiheit (Rañolas vom Vogel der Titelseite dargestellt) in Frage und beweist alle die Erschränkungen der Umstände: soziale, pädagogische und physiologische Bestimmtheiten. Manchmal zeigen die Seiten des Romans die Anspannung Bedürfnis/Freiheit, im Sehnen nach menschliche Realisierung, die sich langsam entwickelt. Castelao scheint, sagen zu wollen, dass die wahren menschlichen Realisierung und Freude nur errichtet werden können, wenn man den Individualismus überwindet und soziales und altruistisches Bewusstsein erreicht.

NATIONALISTISCHE POLITISCHE AKTIVISMUS

Am Anfang der 30er Jahre, das Engagement Castelaos mit Galicien, das bisher nur künstlerisch sich ausgedrückt hatte, wird bis seiner Tod politische Aktion. Als berühmte Persönlichkeit ist Castelao ein Künstler, der darauf verzichtet, sein Werk zu beenden, um eine Rolle in der Politik anzunehmen. Das sieht er als Bedürfnis und als moraler Imperativ: „um ein Volk aus Lehm zu gestalten, muss man sich die Hände beschmutzen“.

Seine Rolle ist in einer Reihe von aufeinanderfolgenden Prozessen entscheidend. Mit dem Beginn der 2. Republik als Regimes von förmlichen Freiheiten wird Castelao als Abgeordneter der Provinz Pontevedra im spanischen Parlament gewählt. Seine Arbeit als Abgeordneter hat das Ziel, trotz des traditionellen Hilflosigkeit Galicien für den Staat wahrnehmbar zu machen: das Estatuto de Autonomía, die Bahn, die Land- und Fischprobleme, die Zukunft der galicischen Sprache und ihre amtliche Eigenschaft.

Er hat auch eine sehr wichtige Rolle bei der Vereinigung des Nationalismus durch die Gründung am Ende 1931 der Partido Galeguista, bei dem er Politiksekretär war. Seine Teilnahme war auch in der Ausarbeitung, Plebisit und Erlass des Estatuto de Autonomía, ein unabdingbares Werkzeug für die Anerkennung der Autonomie von Galicien, entscheidend. Auch in den Zeitpunkten von höchsten Antifaschismus, verzichtete Castelao auf seine Prinzipien nicht und, nach vielen Schwierigkeiten, gelang es ihm, das Estatuto im Parlament zu verabschieden. Dank seiner Bestimmtheit und Ausdauer in einer solchen schwierigen Zeit ist heute Galicien als historische Nationalität anerkannt.

Während des Bienio Negro von Lerroux wurde Castelao für zwei Jahre verbannt, als auch der Organisationssekretär der Partido Galeguista, Alexandre Bóveda. Dann fing er an, in Badajoz *Sempre en Galicia [Immer in Galicien]* zu schreiben.

Während des Bürgerkrieges, sind die von faschistischen Rebellen in Galicien begangenen Graueltäte die Ursache der schaurigen Bilder der Albums *Atila en Galicia [Atila in Galicien]*, *Galicia mártir [Galicien Märtyrer]* und *Milicianos [Milizangehörigen]*, mit denen Castelao Botschafter der Republik in der Welt (Sowjetunion, USA, Kuba, Argentinien...) war.

Nach dem Sieg Francos fängt er in der Hauptstadt Argentiniens, Buenos Aires, sein Exil an. Zusammen mit vielen anderen exilierten oder emigrierten Galicianern verucht er, in verschiedenen Aspekten seinen politischen Kampf zu behalten: er versucht, die demokratische Rechtmäßigkeit der Wahlen von 1936 (Consello de Galicia) zu schützen; er arbeitet mit anderen nationalistischen Parteien zusammen, damit der Staat Spanien als plurinational anerkannt wird; er arbeitet mit den republikanischen Regierungen in der Exil zusammen (er war Minister der Regierung Giral).

Os vellos non deben de namorarse [Die Greise müssen nicht sich verlieben]
(1941)

Das vor einigen Jahren skizzierte Bühnenbild dieser vom eigenen Castelao geleitete Theaterstück war ein wichtiger Zeitpunkt am Anfang seines Exiles: sie war während einiger Tagen dargestellt und hatte einen großen Publikumserfolg. Die Erstaufführung wurde von der Troupe Maruxa Villanueva übernommen und Castelao wurde auch für die künstlerischen Aspekte (Bühnenbild, Masken, Figurinen) verantwortlich. Von den 20er Jahren hatte er die Idee, die galicianische

Theaterproduktion nach den Orientierungen der Irmandades zu erneuern, mit einem dem Kunstmuseum ähnlich Projekt, das einen interartistischen Diskurs (Musik, Malerei, Tanz) hatte.

Wenn er was in Zukunft der Akt III (Pimpinela) würde schrieb, bemerkte er, dass er in einen sehr bekanntes universelles Drama eindrang: das Mädchen, das von ihren Eltern gezwungen ist, auf der Liebe zu verzichten, um mit einem reichen Greis zu heiraten (die Vernunftfehle). Deshalb schrieb er zwei weitere Akten, Lela und Micaela, die die satyrischen und drolligen Aspekte betonen und in denen der kalte und insensibele Mentalität in diese und in die männlichen Personen (sowohl die alten als auch die jungen) versetzt werden. Der Leitfaden der drei Akten ist das Drängen eines reichen Greises (ein Herr, ein Bourgeois und ein Bauer), sich in ein junges Mädchen zu verlieben und es mit dem Geld zu verführen. Bezuglich der Moralwerten, die die Gesellschaft herrschen, kann *Os vellos* als eine allegorische Synthese über die Annahme/Triumph der Liebe und der Gefühle in einer vom Geld, vom Aussehen, von der Instrumentalisierung der Menschen, vom Egoismus, von den fleischlichen Schwächen dominierten Welt gesehen sein, da die Liebe war immer ein öffentlicher Spektakel, ein starkes normativiertes Phänomenon.

Sempre en Galicia [Immer in Galicien] (1944)

Es muss schon heute als gründliches Essay des galicianischen Nationalismus gesehen werden, die Sammlung aller Theorien über den Nationalismus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts -für einige ist es der *Bibel* des galicianischen Nationalismus-, und es bleibt von Theoretikern ähnlicher Umstände schwer zu überwiegen. Es ist grundsätzlich der Frucht der Erfahrung und Praxis seiner Autor, des Dialogs mit den gleichzeitigen politischen Lehren (die trotzdem an Galicien nicht mimetisch anwenden werden könnten).

Für Castelao ist die Nation kein problematisches Wesen, aber eine den fünf Sinnen greifbar Realität. Galicien ist eine Nation -auch wenn ihr diese Kategorie verneint wurde und wird-, denn sie ist eine stabile Gesellschaft, die historisch gestaltet wurde und eine eigene Sprache, differenziertes Territorium, eigenes ökonomisches Leben und psychologisch bildenständige Kultur und Gewohnheiten hat. Als Nation hat sie das Recht der Selbstbestimmung, d.H., Recht darauf, ihr eigenes Schicksal zu leiten, ihr Leben nach ihrer Interessen zu regieren, ohne ausländische Einmischungen. Nach Castelao kann dies gründliches demokratisches Recht im Rahmen eines plurinationalen Staates wie Spanien ausgeübt werden, aber nur innerhalb einer föderativen Struktur, die die verfassunggebenden Parteien, die ein Teil ihrer Souveränität, um die höchste Einheit zu gestalten, geben, anerkennt.

Der ganze Leitfaden der Theorie von *Sempre en Galicia* ist grundsätzlich demokratisch und antiimperialistisch. Um das Frieden und der Ausgleich zwischen den Staaten zu erreichen, müssen die imperialistischen Staaten, die auf keinen Fall die definitive Form der menschlichen Gesellschaften sein können, weil sie durch die Assimilation von systematisch unterworfenen und gefolterten alten nationalen Gesellschaften gestaltet wurden, umstürzen werden.

Castelao war sich den Schwierigkeiten des Nationalismus sehr bewusst, aber er wusste auch, dass seine ideologische Erbe fruchtbar würde, und so war es von den 60er Jahren an, mit dem Beginn einer neuen Generation, für die *Sempre en Galicia* immer eine Referenz war.

In den letzten Jahren seines Lebens dachte Castelao ständig, dass das schlimmste Exil ist das Exil im eigenen der Freiheit beraubten Land. Deshalb könnte er das Traum einer leuchtenden und dauerhaften Galicien ergötzen und erleben, und das tat er in der Rede *Alba de Groria*, die voll Emotion und Nostalgie ist.

Ein Jahr vor seinem Tod veröffentlichte Castelao die Studie *As cruces de pedra na Galica* [*Die Steinekreise in Galicien*]. Außen der in den vorherigen Abschnitten beschriebenen Werken, finden die Leser, die sich für Castelao interessieren, andere Werken in den verschiedenen Aspekten des Künstlers zum *Pilgern* und um Kraft gebende Gefühle der *Galicienheit* und des Internationalismus: *Estampas de negros* [*Schwarzenbilder*], *As cruces de pedra na Bretaña* [*Die Steinekreise dr Bretagne*], *Cousas da vida* [*Sachen des Lebens*], *Cincuenta homes por dez reás* [*Fünfzig Männer für zehn Münzen*], *Diario.1921* [*Tagesbuch.1921*] und *Álbum Nós* [*Nos-Album*].

Die Resten von Castelao -dessen Repatriierung sehr polemisch war und viele Proteste und Demonstrationen unter dem galicianischen Nationalismus verursachte- sind seit 1984 im Panteón de Galegos Ilustres.

CASTELAO
Manuel Rei Romeu

**Une initiative de l'Association d'Écrivains en Langue Galicienne
avec le parrainage de la S. A. de Xestión do Plan Xacobeo**

Version française de Raúl G. Pato

asociación de
escritores
en lingua galega
www.aelg.org

XACOBEO 2010
Galicia

La figure de Castelao est fondamentale dans l'Histoire de la littérature galicienne, et, en même temps, c'est une pièce clef aussi dans la constitution et l'évolution du nationalisme galicien du XXe siècle. Les deux contributions, celle d'artiste et celle d'homme politique, se montrent indissolublement liées, dans un aspect d'intercommunication ou de décantation progressive. Cela est si vrai que la pratique artistique -d'abord dans sa facette graphique et, plus tard, littéraire- a été un chemin d'expérience et de connaissance pour arriver à un engagement politique conscient avec un profond compromis avec l'avenir du peuple galicien et avec ses droits collectifs. Comme tel doit être assumé, loin de toute manipulation ou sacralisation ou de l'idée fausse de ce que son passage par la politique a été quelque chose de simplement accidentel.

Castelao naît dans la belle ville de Rianxo en 1886. Cette ville, qui encore aujourd'hui conserve une grande partie du substrat populaire marin qui lui a donné fondement, a été berceau d'autres écrivains comme Raphael Dieste et Manuel Antonio. Ou de son parrain, Evaristo Martelo Paumán, de vieille noblesse, qui enseignait à l'enfant Castelao pour qu'il comprenne l'importance de parler la langue galicienne, avec des phrases de ce type:

- Garçon, parler langue galicienne n'est pas parler mal, c'est parler de façon différent.

Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, c'est le nom de l'aîné du foyer fondé pour Mariano Rodríguez Dios y Joaquina Castelao Genme; il vécut ses premières années d'enfance dans cette ambiance populaire. En outre le fameux nom maternel, le nom de Daniel est le plus habituel au niveau familial et celui-là de prédilection personnelle, comme Otero Pedrayo témoigne, par la coïncidence avec l'apôtre Daniel, qui présente un merveilleux sourire dans le *Pórtico de la Gloria* de la cathédrale.

Le jeune Daniel vit dans sa propre corps une double expérience d'émigration: d'abord, après ne pas avoir connu son père qui partira dans La Pampa argentine peu après la naissance de l'enfant en 1886, avec l'idée de faire fortune; et de deuxièmement, par le séjour de trois ans dans la propre Pampa, où il se retrouve avec son père. Ces expériences seront dans le futur, sujet de récréations littéraires dans des narrations recueillies dans *Retrincos [Moments]* et *Cousas [Choses]*.

Au retour à Rianxo, juste au début du siècle, Castelao va suivre les études du baccalauréat et, trois ans après, les études de Médecine, bien que pendant peu du temps il exercera la profession de médecin de campagne. Dans les années passés à Saint-Jacques-de-Compostelle surgit sa vocation pour la peinture et pour la caricature dans son aspect humoristique, en jouant des rôles dans des œuvres de théâtre et en participant au groupe de chant folklorique des étudiants de l'université.

Dans l'étape qui va de sa jeunesse à sa mort au Buenos Aires en 1950, la biographie de Castelao coïncide avec des événements cruciaux dans l'histoire de l'humanité, que le concerne. Sur la scène internationale éclatent les deux grandes guerres mondiales. La première des deux donne comme résultat la recomposition du panorama européen quand surgissent les nouvelles nations (il a dit à ce sujet: "l'avertissement qui nous a mis debout est arrivé de l'Europe". Par ailleurs, le développement de la deuxième Grande Guerre mondiale a fait trembler sa faible confiance dans les démocraties occidentales et dans le rôle des USA, à chaque fois plus

effrontément impérialiste et permissif avec la consolidation de la Dictature franquiste dans l'État espagnol.

Dans le contexte de l'État espagnol nous allons assister, avec l'instauration de la Deuxième République en 1931 à l'ouverture d'un nouveau régime éphémère de liberté formelle, qui facilite la formulation des revendications nationales galiciennes avec une clarté méridienne, mais ne permet pas d'établir une structure d'État de caractère plurinational ni la reconnaissance minimum pour les langues comme le galicien.

Dans le cas galicien, Castelao perçoit de près les transformations profondes qui se produisent dans notre pays, plongé depuis des siècles dans la subordination et dans le retard. Les mobilisations agraires des premières décennies du siècle sont spécialement remarquables, l'aspiration à obtenir la propriété de la terre et la modernisation du monde rural, avec les épisodes répressifs qui attirent l'attention de Castelao l'artiste (Oseira, Nebra, Sofán, Guillarei ...) Dans ce contexte de protagonisme des mobilisations des masses populaires, qui préfigurent les révoltes prolétaires dans les pays européens et la Révolution d'octobre de 1918 va naître et se profiler le nationalisme galicien, regroupé au début dans les Irmandades da Fala, symptomatiquement préoccupé par l'avenir de la langue, quand quelques membres -comme Castelao- manifestent qu'ils se sentent "les derniers survivants d'un peuple suicidaire". Dans son itinéraire initial orienté, en tant que mouvement, vers un travail artistique engagé avec la sensibilisation de construire une nation galicienne formée par des classes populaires, paysans et marins, dont les intérêts ont besoin d'une voix pour être défendu par une force autochtone. Quelques images de l'album populaire *Nós [Nous]* illustrent ce besoin d'activisme, l'une d'entre elles prendra comme motif principal le pèlerin: "Lève-toi, pèlerin, que l'oiseau de la mort est au-dessus de toi. "Comme en Irlande, lève-toi et marche!".

L'OEUVRE NARRATIVE

Dans son propre être, Castelao -tel un polyèdre- se synthétise, dès le premier instant, l'ample éventail de tâches culturelles qu'il est nécessaire d'entreprendre immédiatement sur la Galice, comme une découverte, comme mise dans une valeur, comme une innovation, et comme une essence et une permanence : la peinture, le dessin humoristique, les valeurs ethnographiques, la caricature, la gravure, les affiches, les croix en pierre, les proverbes populaires, l'illustration de livres, de journaux, de revues, le théâtre d'art etc...

Des exemples de ces apports deviennent évidents dans la revue *Nós* (1920), qui avait comme objectif principal de faire universelle la culture galicienne et dans lequel Castelao a exercé comme directeur artistique.

L'œuvre narrative de Castelao se définit par une série de caractéristiques singulières dont il convient de souligner les suivantes: de Castelao particularise par une série de caractéristiques remarquables: a) c'est une œuvre qui traduit consciemment l'engagement politique de l'auteur (Castelao déclare à ce sujet qu'il n'a pas vocation de stupéfiant); b) son écriture oscille, dans un syncrétisme mesuré, entre le populaire et le traditionnel, et la stylisation et l'innovation; c) il y a une association constante entre l'œuvre graphique et la littéraire, autant dans les motifs et les thèmes, comme dans les ressources (épuration et synthèse, expression symbolique ...), et il y a aussi une évolution mise en relation entre l'œuvre graphique et la littéraire; d) comme expression

de la spécificité galicienne pour arriver à l'universalité, dans sa totalité, est parcourue par des valeurs d'un humanisme profond.

Un ollo de vidro [Un oeil de verre]. Memorias dun esquelete [Mémoires d'un squelette] (1922)

Avec une intertextualité insurpassable avec les images de l'album *Nós*, ce bref roman a le mérite, et non des moindres, d'être l'une des pièces pionnières dans le renouvellement de la narration galicienne, par son rythme narratif dynamique, par sa structure de scénario cinématographique, par son atmosphère urbaine... Le protagoniste, un squelette sans nom propre, qui a l'avantage de disposer d'un oeil en verre pour voir ce que des autres squelettes ne voient pas, nous rapporte les différents épisodes de la vie d'un cimetière qui symbolise les défauts du monde urbain galicien au début du XXe siècle. Mais évidemment, avec la mise en scène des problèmes des vivants qui préoccupaient Castelao: l'émigration, le caciquisme, la solidarité avec les paysans et les paysannes victimes de la répression des mobilisations agraires, l'avenir de la langue galicienne, le besoin pour le nationalisme galicien d'agir une action, etc...

Cousas [Choses]

Ce sont de brefs récits qui sont publiés d'abord dans différents journaux, de l'époque, et postérieurement dans deux volumes successifs datés dans 1926 et 1929, avec une édition conjointe en 1934. Pour tout lecteur attentif sa singularité ne passera pas inaperçue, considéré comme l'une des créations les plus originales de la littérature galicienne contemporaine. C'est un peu la même forme qui est présente dans les personnages de son album *Cincuenta homes por dez reais [Cinquante hommes par dix réals]*, où se trouvent de vrais personnages de roman dans une seule ligne, dans ces extraits, nous pouvons trouver une interprétation profonde et essentielle de l'humanité galicienne dans brefs portraits de personnages archétypes, dans des situations ou dans des conduites paradigmatisques de la collectivité.

Le protagonisme va retomber, de manière bien évidente, sur les classes populaires, sur les travailleurs de la campagne et de la mer, plus concrètement dans les femmes et les enfants. Ceux-ci ce sont ceux qui rendent plus clair avec leur regard surpris, les vieilles injustices du présent et veulent entrevoir un avenir meilleur; ce sont ceux qui souffrent les inquiétudes d'un progrès qui provoque des inégalités; ceux qui réussissent à surmonter, à force de volonté, les déterminations de conditions sociales misérables; ceux qui confrontent les drames dérivés de l'échec dans l'émigration ; ceux qui intérieurisent et vivent avec intensité les peurs qui transmettent les personnes âgées ; ceux qui sont des victimes de façons d'instruire absorbants, etc.

Il est nécessaire de souligner, presque à la fin de la décennie des années vingt, deux évènements de grande importance dans la biographie de Castelao qui en même temps, vont donner lieu à une nouvelle étape de son engagement politique. Il a souffert en 1927 la deuxième crise de cécité (la première avait eu lieu en 1914). Un an après, en 1928, survient la mort de son fils unique, de quatorze ans.

Mais avant d'entrer à fond dans son activité politique, Castelao va augmenter sa production narrative avec deux œuvres de plus, publiées en 1934 presque simultanément: *Retrincos [Moments]* et *Os dous de sempre [Les deux de toujours]*.

Retrincos

Il s'agit d'un livre de cinq récits avec un format et un développement plus classique que les narrations précédentes. Ils présentent dans l'ensemble une panoramique autobiographique à partir des expériences de l'émigration dans la Pampa au Castelao député des Cortes Constituantes, entrelacées de des passages intimes et pleins d'émotion.

"O segredo (Le secret)" et "O inglés (L'Anglais)" récreent la peur, d'un côté, et la foi aveugle d'un protagoniste infantile dans L'Espagne impériale, qui livre la guerre de Cuba et subit un grand échec avec les USA, dans un espace étranger comme celui de La Pampa argentine.

"Peito de Lobo (Poitrail de loup)" nous place déjà dans le climat populaire de la ville du bord de mer au moment des fêtes locales. Le protagoniste, un étudiant avec des manières artistiques, confectionne un poupée avec une tête géante qui prétend caricaturer les défauts d'un marin redoutable par sa bravoure, Peito de Lobo. Après une première réaction d'agressivité, Peito de lobo finit par s'identifier à son portrait. L'art va donc servir comme la possibilité d'humanisation (nous nous reconnaissions tels que sommes). En même temps, l'aventurier protagoniste assume et se rend compte aussi des avatars de la classe ouvrière.

Dans "O retrato (Le portrait)", on opte, cependant, pour l'art idéaliste, puisque il représente une forme de consolation dans une situation de souffrance extrême, qui rappelle, même, un épisode autobiographique : la mort d'un fils.

"Sabela", le cinquième et dernier récit, empreint d'une profonde et sincère émotion, nous présente un Castelao pleinement identifié avec le monde du travail dans lequel il a grandi. En ce qui concerne la pêcheuse Sabela, avec laquelle le protagoniste apprend à danser, on joue avec l'éloignement (études à l'Université, immersion dans la politique, député à L'Assemblée Constituante) et avec le rapprochement (identification et communion avec la cause populaire).

Os dous de sempre (Le deux de toujours)

Ce roman, dédié "Aux jeunes galiciens", malgré l'apparente simplicité de l'argument et la simplification expressive, propres des schémas de la caricature, possède une grande complexité et un sens philosophique. Au-delà de la périple vitale de Pedriño et de Rañolas, depuis son enfance à sa décadence, nous apprécions un substrat philosophique et transcendant. Dans ceux-ci prédominent -bien qu'il n'apparaît pas au début comme tel, surtout dans le cas de Rañolas- les tendances imposées par la société de signe égocentrique et individualiste, qui finissent avec conséquences destructives. Castelao s'abstient de fuir d'un résultat manichéen, après l'apparente opposition des deux protagonistes.

Pedriño est élevé sous la protection de l'éducation protectrice de la tante Adega, parfois comme un animal domestique. Nous pouvons dire que la seule chose qui le motive ce sont des instincts de base ou primaires (manger, boire, dormir) sans volonté pour la pensée et pour gouverner son propre destin. De ce fait, en manquant d'un projet dans sa vie, il demeure au stade de l'enfance (le diminutif du nom Pedriño l'indique déjà) pour le reste de sa vie. On fait appel au topique populaire de la belle-mère et on nous le présente, à chaque instant, soumis à ses desseins. Ils essaient, par

tous les moyens, de lui trouver une situation professionnelle; il échoue dans l'expérience de l'émigration dans La Pampa, etc..

D'autre part, Rañolas, handicapé physiquement (un nain avec des jambes tordues), d'une origine sociale très misérable, orphelin et abandonné, avec une estime sociale remise en question, parvient à surmonter avec persévérance, en fuyant le Pays pour tenter fortune et pour s'affirmer. Mais très vite, sans s'en rendre compte, il est réduit en esclavage par le pouvoir de l'argent et par la valeur des apparences (il coupe les jambes tordues et met des prothèses). La soif de succès évolue à la suite de l'aliénation et de l'échec et il finit par se suicider.

L'interprétation du roman révèle une mise en question radicale du mythe de la liberté individuelle (Rañolas représenté par l'oiseau de l'image de la couverture), en mettant en évidence toutes les limitations imposées par les circonstances: déterminismes sociaux, de l'éducation et physiologiques. Quelques passages du roman se déroulent dans la tension entre la nécessité et la liberté, dans le désir de réalisation humaine qui est graduellement obtenue. Castelao semble vouloir nous transmettre que la vraie réalisation et le bonheur humain seront seulement obtenus en surmontant l'individualisme et en dotant les individus d'une conscience sociale et altruiste.

ACTIVISME POLITIQUE NATIONALISTE

Au début des années trente, le compromis de Castelao avec la Galice, canalisé dans une voie artistique jusqu'à maintenant, se convertira alors en une action politique incessante jusqu'à sa mort. Comme une personne de popularité reconnue, Castelao est comme les artistes ou les intellectuels qui renoncent à achever leur oeuvre pour assumer un rôle dans la politique, par besoin et par un impératif moral, parce que - comme il dira- "pour modeler une peuple d'argile, il est inévitable de se salir les mains"

Son rôle va être déterminant dans une série de processus qui se développent d'une forme presque successive. Au moment où on instaure la 2ème République et un régime de libertés formelles commence, Castelao va être élu par Pontevedra pour l'Assemblée Constituante, faisant partie du groupe des minorités dans la candidature républicaine. Son travail comme député a pour objectif d'essayer de situer le Galice dans les préoccupations quotidiennes de l'État, en la sortant de l'abandon: le Statut d'autonomie, le chemin de fer, les problèmes agraires et de la pêche, l'avenir de la langue galicienne et son caractère officiel.

Il va jouer aussi un rôle de première envergure dans l'unification du nationalisme, de par de la fondation du Parti Galeguista, à la fin de 1931, dont il sera le Secrétaire politique; de la même façon, dans la rédaction, le plébiscite et la promulgation du Statut d'Autonomie, conçu comme instrument indispensable pour avancer vers une reconnaissance de l'autodétermination de la Galice. Même dans les moments d'antifascisme militant, qui ont absorbé une bonne partie de son travail, Castelao n'a pas abdiqué de ses principes et, après bon nombre d'avatars et d'obstacles, il a obtenu que le texte du Statut soit reconnu au niveau parlementaire. C'est à sa fermeté et à sa persévérance dans cette lutte, et dans moments si difficiles, que nous devons aujourd'hui les Galiciens le fait de que la Galice soit considérée comme nation historique.

Pendant l'espace des deux ans de la présidence de Lerroux il supporte un exil de dix mois, de même que le Secrétaire de l'organisation du Parti Galeguista, Alexandre

Bóveda. À ce moment, à Badajoz, il commencera la rédaction de *Sempre en Galiza* [*Toujours dans Galiza*].

Pendant la Guerre civile, les atrocités commises par les insurgés fascistes en la Galice, lui donnent l'occasion de créer les images effrayantes des albums *Atila en Galicia* [*Attila en Galice*], *Galicia Martir* [*La Galice Martyr*] et *Milicianos* [*Miliciens*], avec lesquels Castelao a été ambassadeur de la cause républicaine devant le monde (l'URSS, EUA, la Cuba, l'Argentine ...).

Dès que le régime franquiste est instauré, ce sera précisément Buenos Aires, la capitale de ce dernier pays où il commence son exil. Près de beaucoup d'autres Galiciens exilés ou émigrés, il va essayer de maintenir la lutte politique sur divers fronts: en nourrissant la légitimité démocratique de la représentation issue des élections de 1936 (Conseil de la Galice); en coordonnant des efforts avec d'autres formations nationalistes de l'État de face à la reconnaissance plurinational du propre Etat; en collaborant avec les gouvernements républicains dans l'exil (ministre du Gouvernement Giral).

Os vellos non deben de namorarse [*Les vieux ne se doivent pas tomber amoureux*] (1941)

Bien qu'ébauchée en partie dans années précédentes, la mise en scène de cette pièce de théâtre, dirigée par le même Castelao, constituera un évènement important au début de son étape d'exil, étant représenté pendant plusieurs jours avec toute la capacité du théâtre occupée. Son première a été joué par la Compagnie de Maruxa Villanueva, Castelao s'occupant aussi de toute la partie plastique (la mise en scène, les dessins, les masques). Déjà depuis les années vingt il pensait à l'idée d'innover la production théâtrale galicienne, en suivant les orientations des Irmandades, avec un projet proche du Théâtre d'art, où prime un discours interartistique (avec musique, peinture et danse).

Après avoir rédigé celui qui dans l'avenir devait être l'épisode II, celui-là de Pimpinela, il se rend compte qu'il approfondit dans un drame universel déjà très connu: celui de la fille forcée par les parents à renoncer à l'amour pour se marier avec un vieux aisné (le mariage de raison). Alors il ajoute deux nouveaux épisodes, ceux de Lela et Micaela, que accentuent les aspects satiriques et burlesques, en déplaçant les impulsions froides et calculatrices à ces personnages et à ses adversaires masculins (Jeunes et Agés). Le fil du sujet des trois épisodes à partir duquel sont structurés, réitere le thème d'un vieux riche (un hidalgo, un bourgeois et un paysan aisné) qui tombe amoureux d'une fille pauvre, en faisant valoir, au-dessus de tout, l'attrait de l'argent. En ce qui concerne les valeurs qui règnent dans la société, *Les vieux* peut être interprétée comme une synthèse allégorique sur l'annulation/triomphe de l'amour et des sentiments dans des coordonnées dominées par l'argent, par les apparences, par l'usage des personnes comme des objets, par l'égoïsme, par les faiblesses charnelles ..., représentant l'amour comme il l'a toujours été, l'amour, un spectacle public, un phénomène objet de règles rigides.

Sempre en Galiza [*Toujours dans Galiza*] (1944)

Sans aucun doute, cette oeuvre doit être considérée comme l'oeuvre principale du nationalisme galicien, le recueil de toutes les théories sur le nationalisme dans la première moitié du vingtième siècle -pour quelques personnes c'est la bible du nationalisme galicien. Sa valeur provient fondamentalement de l'expérience et de la

pratique de son auteur, du dialogue avec des doctrines politiques à la mode à cette époque (et non avec des applications mimétiques à la réalité galicienne).

Pour Castelao la nation n'est pas une réalité problématique, mais une réalité palpable pour les cinq sens. La Galice est une nation -bien que cet *status* on le fût refusé jusqu'à aujourd'hui-, puisqu'il s'agit d'une communauté stable, formée historiquement, avec une langue propre, un territoire différencié, une vie économique propre et une culture et des comportements psychologiques autochtones.

Comme nation, elle a le droit à son autodétermination, c'est-à-dire, a le droit de régir sa propre destin, de gouverner sa vie en fonction de ses intérêts, sans une ingérence d'autrui. Ce droit démocratique de base, on peut être exercé, comme Castelao raisonne, dans le cadre d'un État plurinacional comme l'Espagnol, si toutefois il adopte une structure fédérale, en partant de la reconnaissance des parties qui le composent et celles-ci cédant une part de leur souveraineté pour constituer l'unité supérieure.

Tout le fil conducteur de la théorisation de *Sempre en Galiza*, est tissé avec des idées et des pensées profondément démocratiques et de signe anti-impérialiste. Pour arriver à la paix et à l'équilibre entre les pays, il est nécessaire d'abolir les États impérialistes, qui ne peuvent pas être, ni en apparence, la forme définitive des sociétés humaines, puisqu'elles ont été formés avec l'assimilation de vieilles communautés nationales, systématiquement opprimées et torturées.

Castelao était très conscient des difficultés pour le nationalisme, mais aussi il était conscient que son héritage idéologique ne tomberait pas sur un champ désert et finirait par fructifier, comme cela est déjà arrivé à partir des années soixante, avec le début d'une nouvelle époque, dans laquelle *Sempre en Galiza* a été à chaque instant la référence.

Dans les dernières années de la vie de Castelao il continuait à penser que le pire exil est celui qu'on peut souffrir dans son propre territoire de liberté. Par cette raison il était capable de récréer et de vivre la rêverie d'une Galice lumineuse et éternelle, reprise dans la pièce d'art oratoire Aube de Gloire, vibrant d'émotion et de nostalgie.

L'année avant sa mort en 1950, Castelao a publié encore le travail *As cruces de piedra na Galiza* [*Les croix de pierre dans la Galice*]. En plus des œuvres mises en relief dans les notices antérieures, le lecteur ou lectrice qui a de l'intérêt pour Castelao, en trouvera d'autres appartenant à différentes facettes de l'artiste -par lesquelles il pourra cheminer en pèlerin et découvrir des sentiments réconfortants de nationalisme galicien et d'internationalisme: *Estampas de Negros* [*Les estampes de Noirs*], *As cruses de pedra na Bretaña* [*Les croix de pierre en Bretagne*], *Cousas da vida* [*Les Choses de la vie*], *Cincoenta homes por dez reais* [*Cinquante hommes par dix réals*], *Diario.1921* [*Journal 1921*] et *Álbum Nós* [*L'Album Nous*].

Les restes de Daniel Castelao -qui ont été rapatriés dans des circonstances non exemptes de polémique, de protestation et de mobilisation du nationalisme galicien contre la manipulation de sa mémoire- reposent dans le Panthéon des Galiciens Illustres depuis 1984.

CASTELAO
Manuel Rei Romeu

**Un'iniziativa della Asociación de Escritores en Lingua Galega
con la sponsorizzazione della S. A. de Xestión do Plan Xacobeo**

Traduzione in italiano di Eva Moreda

asociación de
escritores
en lingua galega
www.aeig.org

XACOBEO 2010
Galicia

La figura di Castelao è fondamentale nella Storia della letteratura galiziana ed è anche centrale nella configurazione ed evoluzione del nazionalismo galiziano del Novecento. Entrambi i due contributi, l'artistico e il politico, appaiono inseparabilmente vincolati, in un'evoluzione di intercomunicazione o decantazione progressiva, in modo che la pratica artistica -prima come disegnatore, poi come scrittore- fu via di esperienza e conoscenza fino a una conscia dedizione politica di profonda preoccupazione con il futuro del popolo galiziano e i suoi diritti collettivi. Così deve essere inteso, lontano di ogni manipolazione o sacralizzazione dell'idea sbagliata che la sua attività politica fu qualcosa di accidentale.

Castelao nasce nella bella cittadina di Rianxo, presso la Ría de Arousa, in 1886. Quella cittadina, che ancora oggi conserva in modo spiccatamente quel fondamento popolare marinaio su cui è nata, vide nascere altri scrittori quali Rafael Dieste e Manuel Antonio. Il padrino, Evaristo Martelo Paumán, ultimo membro di una famiglia di vecchi signorotti, insegnava a Castelao bambino l'importanza di parlare galiziano, con conversazioni quali:

- *Parlo il galiziano perché già lo parlava il mio antenato Paio Gomes Charinho...*
- *Ragazzo, parlare il galiziano non è parlare male, è parlare diverso.*

Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, come fu battezzato il primo figlio della coppia formata da Mariano Rodríguez Dios e Xoaquina Castelao Genme, vive i suoi primi anni d'infanzia in questo ambiente popolare. Oltre il conosciuto cognome materno, è solitamente chiamato Daniel dalla sua famiglia ed è anche questo il nome che preferisce, secondo racconta Otero Pedrayo, per la coincidenza con il profeta Daniele, che mostra un meraviglioso sorriso nel Pórtico da Gloria del Duomo.

Il ragazzo Daniel esperimenta in prima persona una duplice esperienza dell'emigrazione: prima, perché non conosce suo padre, che si era trasferito alla Pampa argentina poco dopo la nascita del figlio in 1886, con l'idea di fare fortuna; e poi, per il proprio soggiorno di tre anni nella Pampa, dove conosce suo padre. Queste esperienze saranno poi motivo di ricreazioni letterarie in narrazioni compresse in *Retrincos [Pezzi]* e *Cousas [Cose]*.

Di ritorno a Rianxo, all'inizio del secolo, Castelao finisce la scuola secondaria e poi la Laurea in Medicina, ma lavorerà come medico rurale solo per poco tempo. Negli anni a Compostela nasce il suo amore per la pittura e la caricatura umoristica, e partecipa anche in opere teatrali e fa parte della goliardia studentesca.

La biografia di Castelao, nell'epoca che va dalla sua giovinezza alla sua morte a Buenos Aires in 1950, si sviluppa in parallelo a delle vicende fondamentali dell'umanità che non gli sono aliene. Nello scenario internazionale, si combattono le due grandi guerre mondiali. La prima ha come uno dei suoi risultati la ricostruzione del panorama europeo con la nascita di nuove nazioni (su di questo Castelao disse: "l'avvertenza che ci mette in piede arrivò in partenza per l'Europa"). La Seconda Guerra Mondiale ridusse la sua già scarsa fiducia nelle democrazie occidentali e nel ruolo degli USA, di più in più imperialistico e permissivo con la consolidazione della Dittatura di Franco in Spagna.

Nel contesto spagnolo, la nascita della Seconda Repubblica in 1931 significa un nuovo e breve regime di libertà formali che permette la formulazione delle rivendicazioni nazionali galiziane con tutta chiarezza, ma non permette ancora creare

una struttura statale di carattere plurinazionale né ottenere la minima riconoscenza per lingue quali il galiziano.

Nel caso galiziano, Castelao guarda da vicino le profonde trasformazioni che esperimenta il nostro Paese, tradizionalmente oppresso dalla subordinazione e il ritardo. Specialmente importanti sono le iniziative agrarie dei primi decenni del secolo, l'aspirazione ad ottenere la proprietà della terra e la modernizzazione del mondo rurale, con alcuni episodi repressivi che attireranno l'attenzione di Castelao artista (Oseira, Nebra, Sofán, Guillarei...). In questo contesto in cui sono protagoniste le attività delle masse popolari, preludio delle ribellioni proletarie in Paesi europei e la Rivoluzioni di ottobre 1917, nasce e si configura il nazionalismo galiziano, che prima si riunisce nelle Irmandades da Fala, sintomaticamente preoccupato per il futuro della lingua, quando alcuni membri, quali Castelao, dicono di sentirsi "*gli ultimi sopravviventi di un popolo suicida*". In questa sua tappa iniziali, Castelao si dà a un'attività artistica impegnata con la nascita della coscienza nazionale di Galizia, le cui classi popolari, contadini e marinai hanno bisogno di una forza politica autoctona per difendere gli interessi loro. Alcune stampe del popolare album *Nós* illustrano questo bisogno di attivismo, a volte con il pellegrino come motivo principale (*Su, pellegrino, che l'uccello della morte è su di te. "Come in Irlanda, su e via"*).

L'OPERA NARRATIVA

Nello stesso Castelao -in modo poliedrico- si sintetizza, dall'inizio, l'ampio elenco di lavori culturali che devono essere fatti subito per la Galizia, come scoperta, come valorizzazione, come innovazione, e come essenza e permanenza: la pittura, il disegno umoristico, i valori etnografici, la caricatura, la stampa, i cartelli, le croci in pietra, i detti popolari, le illustrazioni di libri, giornali e riviste, il Teatro d'Arte, etc. Esempi di questi contributi si possono trovare nella rivista *Nós* (1920), che aveva come scopo principale quello di fare universale la cultura galiziana e in cui Castelao funse di direttore artistico.

L'opera narrativa di Castelao è caratterizzata da diversi tratti spiccati tra cui bisogna individuare: a) è un'opera che traduce in forma conscia l'impegno politico dell'autore (su di questo Castelao disse che non aveva vocazione di stupefacente); b) la sua scrittura oscilla, in modo calcolato, tra il popolare e il tradizionale, e la stilizzazione e l'innovazione; c) c'è un vincolo costante tra l'opera grafica e letteraria, sia nei motivi che nelle tematiche e le risorse (depurazione e sintesi, espressione simbolica...), e si può vedere anche un'evoluzione reciproca dalla opera grafica a quella letteraria; d) da espressione della singolarità galiziana per arrivare all'universalità, è caratterizzata da valori di un profondo umanesimo.

Un olio de vidro. Memorias dun esquelete [Un occhio di vetro. Memorie di uno scheletro] (1922)

Con la sua incredibile intertestualità nel confronto delle stampe del album *Nós*, questo breve romanzo ha il non piccolo merito di essere uno dei pezzi campioni del rinnovamento della narrativa galiziana, per il suo ritmo narrativo dinamico, per la sua struttura di sceneggiatura cinematografica, per il suo scenario urbano... Il protagonista, uno scheletro senza nome, che ha un occhio di vetro con cui può vedere le cose che gli altri scheletri non possono vedere, ci racconta alcune vicende della vita di un cimitero

che rappresenta i vizi del mondo urbano galiziano dell'inizio del ventesimo secolo. Ma ci sono anche i problemi dei viventi che stavano a cuore a Castelao: l'emigrazione, la corruzione politica locale, la solidarietà con i contadini vittime della repressione dei tumulti agrari, il futuro della lingua galiziana, la necessità che il nazionalismo galiziano avesse azione, ecc.

Cousas

Sono dei racconti brevi che si pubblicano prima in diversi giornali e poi in due volumi di 1926 e 1929, finalmente riuniti in un'unica edizione in 1934. Il lettore sveglio avvertirà la sua singolarità, essendo considerata una delle creazioni più originali della letteratura galiziana contemporanea. In modo simile a quello che succede nei personaggi del suo album *Cincuenta homes por dez reás [Cinquanta uomini per dieci monete]*, dove si trovano veri personaggi di romanzo in una sola linea, in questi frammenti possiamo trovare un'interpretazione profonda ed essenziale dell'umanità galiziana in brevi retratti di personaggi archetipici, situazioni o condotte paradigmatiche della comunità.

Il ruolo principale cade, in modo spiccato, sulle classi popolari, sui lavoratori agrari e del mare, più esattamente sulle donne e i bambini. Quelli sono coloro che fanno più palese con il suo sguardo di sorpresa le vecchie ingiustizie del presente e vogliono vedere un futuro migliori; sono coloro che soffrono le conseguenze di un progresso che causa delle ineguaglianze; coloro che riescono a superare, con la forza di volontà, le determinazione delle loro condizioni sociali di povertà; coloro che sperimentano il dramma causato del fracasso nell'emigrazione; coloro che interiorizzano e vivono con intensità le paure trasmesse dai vecchi; coloro che diventano vittime di forme assorbenti di educazione...

Bisogna fare menzione, quasi alla fine degli anni venti, di due fatti di grande importanza nella biografia di Castelao che saranno l'inizio di una nuova tappa di grande attivismo politico. In 1927 soffre la seconda crisi di cecità (la prima si era prodotta in 1914). Un anno dopo, in 1928, muore il suo unico figlio, di quattordici anni.

Ma, prima di dedicarsi pienamente alla sua attività politica, Castelao aggiunge alla sua produzione narrativa due altre volumi pubblicati in 1934 quasi allo stesso tempo: *Retrincos e Os dous de sempre [I due di sempre]*.

Retrincos

Si tratta di un libro di cinque racconti di forma e sviluppo più classici dalle narrative precedenti. Tutti insieme presentano una panoramica autobiografica che spazia dalle esperienze dell'emigrazione nella Pampa al Castelao deputato delle Cortes Constituyentes, accompagnata da paesaggi intimi e pieni d'emozione.

“O segredo” e “O inglés” evocano la paura, da una parte, e anche la fede cieca di un protagonista infantile nella Spagna imperiale, che combatte la guerra di Cuba e soffre una grande sconfitta contro gli Stati Uniti, in uno spazio strano com’è quello della Pampa argentina.

“Peito de lobo” ci porta nell’ambiente popolare di una cittadina marinaia nel giorno della sua festa popolare. Il protagonista, un giovane studente con abilità artistiche, crea un fantoccio che vuole fare caricatura dei difetti di un marinaio spaventoso per le sue vanterie, Peito de lobo (Petto di lupo). Dopo una prima reazione

di aggressività, Peito de lobo alla fine si identifica con il suo ritratto. L'arte funge, quindi, come possibilità di umanizzazione (riconoscerci così come siamo). Allo stesso tempo, l'avventuroso protagonista capisce anche le difficoltà delle classi popolari.

“O ritrato”, per contra, è simbolo dell’arte idealista, poiché funge di forma di consolazione in una situazione di massima sofferenza che evoca anche un episodio autobiografico: la morte di un figlio.

“Sabela”, il quinto e ultimo racconto, di profonda e vissuta emozione, ci presenta un Castelao pienamente identificato con il popolo lavoratore tra cui era cresciuto. Per ciò che riguarda la pescatrice Sabela, con cui il protagonista impara a ballare, si gioca con la distanza (studio della laurea, immersione nella politica, deputato delle Cortes Constituantes) e l'approssimazione (identificazione e comunione con la causa popolare).

Os dous de sempre

Questo romanzo dedicato “ai giovani galiziani”, nonostante la sua apparente semplicità argomentale ed espressiva, tipiche degli schemi della caricatura, ha una grande complessità e un senso filosofico. Oltre la peripezia vitale di Pedriño e Rañolas dalla loro infanzia alla loro decadenza, possiamo notare un sostrato filosofico umano e trascendente. Entrambi sono dominati -anche se all'inizio non sembra così, soprattutto per Rañolas- da tendenze imposte dalla società di carattere egocentrico e individualistico che hanno delle conseguenze distruttive. Castelao non vuole offrire un risultato manicheo nonostante l'apparente contrapposizione dei due protagonisti.

Pedriño cresce sotto l’educazione protettrice della zia Adega, a volte come un animale domestico. Possiamo dire che è motivato soltanto dagli istinti basici o primari (mangiare, bere, dormire), senza volontà per il pensiero e per dirigere il proprio destino. Perciò, non avendo un progetto nella vita, resta infantilizzato (come indica tra l’altro il diminutivo del suo nome) per tutta la vita. Si evoca il topico popolare della suocera e ci si presenta sempre sottomesso ai suoi desideri. Cercano, per tutti i mezzi, di trovarli un’occupazione lavorativa; fracassa nell’emigrazione nella Pampa, ecc.

Dall’altra parte, Rañolas, fisicamente disabile (nano con le gambe storte), di origine sociale poverissima, orfano e disamparato, di prestigio sociale dubioso, riesce a scappare di questa situazione con la forza della volontà e scappa a Parigi dove fa fortuna. Ma di seguito, senza darsene conto, è schiavizzato dal potere del danaro e il valore delle apparenze (si fa tagliare le gambe torte per sostituirle da gambe ortopediche). Le ansie di successo si trasformano in coscienza dell’alienazione e il fallimento e finalmente si suicida.

L’interpretazione del romanzo mette in dubbio radicalmente il mito della libertà individuale (Rañolas è rappresentato dall’uccello del disegno della copertina), palesando tutte le limitazioni imposte dalle circostanze: determinazioni sociali, educazionali e fisiologiche. Molti brani del romanzo riflettono la tensione necessità/libertà, la volontà di realizzazione umana che si consegue gradualmente. Castelao sembra voler trasmetterci che la vera realizzazione e felicità umane sono possibili soltanto se si abbandona l’individualismo e si coltiva negli individui la coscienza sociale ed altruistica.

ATTIVITÀ POLITICA NAZIONALISTA

All'inizio degli anni trenta, l'impegno di Castelao con la Galizia, che fino a questo momento si esprimeva nella sua opera artistica, diventa azione politica che non finirà fino alla sua morte. Da persona di spiccata popolarità, Castelao è fra gli artisti e intellettuali che rinunciano a finire la sua opera per adottare un ruolo nella politica, per necessità e per imperativo morale, perché -come lui disse- "*per modellare un popolo di argilla bisogna sporcarsi le mani*".

Il suo lavoro sarà fondamentale in una catena di processi che si sviluppano in modo quasi successivo. Quando è proclamata la Seconda Repubblica e comincia un regime di libertà formali, Castelao è eletto deputato della provincia di Pontevedra nelle Cortes Constituantes, presentatosi nella sezione di minoranze nella candidatura repubblicana. Il suo lavoro come deputato ha come scopo collocare la Galizia nelle preoccupazioni giornaliere dello Stato, togliendola così dall'abbandono: l'Estatuto de Autonomía, la ferrovia, i problemi dell'agricoltura e la pesca, il futuro della lingua galiziana e la sua ufficialità.

Compie anche un ruolo fondamentale nell'unificazione del nazionalismo grazie alla fondazione del Partido Galeguista alla fine di 1931, di cui sarà segretario politico. S'impegna anche nella redazione, plebiscito e promulgazione dell'Estatuto de Autonomía, concepito come uno strumento indispensabile per fare progredire il riconoscimento dell'autodeterminazione della Galizia. Anche nei momenti di più spiccato antifascismo, che assorbe significativamente la sua attività, Castelao non abbandonò i suoi principi e, dopo svariate difficoltà e ingombri, riesce a fare approvare l'Estatuto dal Parlamento. Alla sua fermezza e perseveranza in un momento così difficile dobbiamo oggi noi galiziani il fatto che la Galizia sia considerata nazionalità storica.

Nel trascorso del Bienio Negro di Lerroux è bandito per dieci mesi, così come il Segretario di organizzazione del Partido Galeguista, Alexandre Bóveda. È in questo momento, a Badajoz, dove comincia la redazione di *Sempre en Galiza* [*Sempre in Galizia*].

Nel trascorso della Guerra Civile, le atrocità commesse dai ribelli fascisti nella Galizia ispirano le spaventose immagini degli album *Atila en Galicia* [*Atila nella Galizia*], *Galicia mártir* [*Galizia martire*] e *Milicianos* [*Miliziani*], con i quali Castelao fu ambasciatore della causa repubblicana nel mondo (URSS, Stati Uniti, Cuba, Argentina...).

Una volta iniziato il regime di Franco, è precisamente nella capitale di questo ultimo Paese, Buenos Aires, dove comincia il suo esilio. Accanto a molti altri galiziani esiliati o emigrati, cerca di conservare la sua lotta politica in diversi fronti: conservando la legittimità democratica della rappresentazione risultata dalle elezioni di 1936 (Consello de Galiza); collaborando con altre formazioni nazionalisti dello Stato per il riconoscimento della sua realtà plurinazionale (Galeuzca); collaborando coi governi repubblicani nell'esilio (ministro nel Governo Giral).

Os vellos non deben de namorarse [I vecchi non devono innamorarsi] (1941)

Anche se cominciata molto prima, la messa in scena di questo pezzo teatrale, diretto dallo stesso Castelao, è un fatto importante all'inizio dei suoi anni nell'esilio, e resta in cartello per diversi giorni con grande successo di pubblico. Fu rappresentata

dalla Troupe di Maruxa Villanueva, e Castelao si occupò anche dell'aspetto plastico (scenografia, figurine, maschere). Già negli anni venti Castelao pensava ad un'innovazione nella produzione teatrale galiziana secondo gli orientamenti delle Irmandades, con un progetto prossimo al Teatro d'Arte dominato da un discorso interartistico (musica, pittura, ballo).

Quando scrisse quello che diventerebbe l'Atto III, quello di Pimpinela, si rende conto che scriveva su un dramma universale già molto conosciuto: quello della ragazza obbligata dai genitori a rinunciare all'amore per sposare un vecchio ricco. Quindi gli aggiunge due nuovi atti, quelli di Lela e Micaela, che palesano gli aspetti satirici e burleschi, attribuendo a questi personaggi e i loro opposenti maschili Giovani e Vecchi le attitudini fredde e calcolatrici. L'argomento dei tre atti in cui si articola la struttura rievocano il tema del vecchio ricco (un signorotto, un borghese e un contadino ricco) che s'innamora di una ragazza povera, mettendo in valore, soprattutto, il fascino del danaro. Per rapporto ai valori che regnano nella società, *Os velllos* può essere interpretata come una sintesi allegorica sulla annullamento/trionfo dell'amore e i sentimenti in un contesto dominato dal danaro, le apparenze, la strumentalizzazione delle persone, l'egoismo, le debolezze carnali..., essendo l'amore, come sempre fu, un spettacolo pubblico, un fenomeno oggetto di solida normativizzazione.

Sempre en Galiza (1944)

Sotto ogni punto di vista, deve essere considerato ancora il saggio principale del nazionalismo galiziano, il compendio di tutte le teorizzazioni sul nazionalismo della prima metà del secolo XX -per alcuni, la "Bibbia" del nazionalismo galiziano- e difficilmente superabile da teorizzatori di altri contesti simili. È fondamentalmente frutto dell'esperienza e pratica dell'autore, del dialogo con altri dottrine politiche contemporanee (non sono delle applicazioni mimetiche alla realtà galiziana).

Per Castelao la nazione non è un ente problematico ma una realtà tangibile per i cinque sensi. La Galizia è una nazione -anche se gli è stata negata e ancora gli si nega questa condizione- perché è una comunità stabile, storicamente formata, con una sua lingua, territorio differenziato, vita economica caratteristica e cultura ed abiti psicologicamente autoctoni. Come nazione, ha il diritto di autodeterminazione, cioè, ha il diritto di controllare il proprio destino, a regolare la propria vita secondo i propri interessi, senza intromissioni di terzi. Questo diritto democratico basico può compiersi, secondo Castelao, nel contesto di uno Stato plurinazionale come quello spagnolo, purché si adotti una struttura federale, tenendo conto delle *parti* che lo formano e cedendo queste la sua sovranità per formare l'unità superiore.

Tutta la teorizzazione di *Sempre en Galiza* è percorsa da idee e pensieri fondamentalmente democratici ed antiimperialisti. Per arrivare alla pace e l'equilibrio fra i Paesi, è necessario derubare gli Stati imperialisti, che non possono essere in nessun modo la forma definitiva delle società umane, perché furono formati attraverso l'assimilazione di vecchie comunità nazionali, sistematicamente oppresse e torturate.

Castelao era molto consapevole delle difficoltà per il nazionalismo, ma sapeva anche che la sua eredità ideologica non caderebbe nel vuoto e finirebbe per fruttificare, come così fu già dagli anni sessanta, con l'inizio di una nuova tappa in cui *Sempre en Galiza* fu sempre una referenza.

Negli ultimi anni di vita, Castelao continuava a pensare che l'esilio peggiore è quello che si soffre nella propria terra quando ci si trova privati di libertà. Perciò

poteva evocare e vivere il sogno di una Galizia piena di luce e perdurable, riflesso nel pezzo di oratoria Alba de Groria, pieno di emozione e nostalgia.

Un anno prima della sua morte in 1950, Castelao pubblicò il saggio *As cruces de pedra na Galiza [Le croci di pietra della Galizia]*. Oltre alle opere commentate nelle sezioni anteriori, il lettore interessato a Castelao potrà trovarne altre -appartenenti alle diverse attività dell'artista- in cui scoprire reconfortanti sentimenti di galizianità e internazionalismo: *Estampas de negros [Stampe di neri]*, *As cruces de pedra na Bretaña [Le croci di pietra nella Bretagna]*, *Cousas da vida [Cose della vita]*, *Cincuenta homes por dez reás, Diario.1921 [Diario.1921]* e *Álbum Nós [Album Nós]*.

I resti di Daniel Castelao -la cui rimpatriazione causò alcune polemiche, proteste e manifestazioni da parte del nazionalismo galiziano contro la manipolazione della sua memoria- riposano nel Panteón de Galegos Ilustres da 1984.