

Algunas reflexiones introductorias sobre la novela corta latinoamericana y sus relaciones intertextuales: acercamientos teóricos a *La hojarasca*, *Los relámpagos de agosto*, *Boquitas pintadas*, *A hora da estrela*, *Los vigilantes* y *el Hombre de Montserrat*

Grez Robinson. Universidad de Alabama

[“-y entrar sin hacer tango en la marea de los recuerdos, en la maleta llena de miles y miles de pollitos tiernos del mago de Alejandría, en la valija del prestidigitador que se abre para el auditorio, señoras y señores, porque la función comienza cuando usted llega a cada cuento, y ha de continuar, digo yo, hasta más allá de los límites de la memoria...”]
Gabriel García Márquez

El presente trabajo tiene como objetivo principal presentar un estudio deconstrutivo y postestructural de la narrativa del género de la novela corta latinoamericana. En este estudio, analizaremos los diferentes aspectos y relaciones intertextuales entre las narrativas que cada escritor nos presenta. A dichos escritores podemos ubicarlos, específicamente, dentro del *Boom* (1963-1972) y el *Post-Boom* (1972-1982), período literario en marcha y que ubicamos dentro de ese momento de cambio que produce la entrada de la modernidad a finales del siglo XIX: “Durante todo el siglo XIX, un solo novelista roza la genialidad en nuestra América, pero no en nuestra lengua: el brasileño Machado de Assís.”² Igualmente, tenemos el fenómeno de la postmodernidad, que los críticos ubican en Latinoamérica, a partir de 1970 en adelante.³ Es importante recalcar que la influencia de los cambios políticos, económicos, y

¹ El epígrafe de este ensayo procede del prólogo de Gabriel García Márquez al texto ¡Exilio! por Lisandro Chávez Alfaro y otros (México: Tinta Libre, 1977) 10.

² Jorge Lafforgue, *Nueva novela latinoamericana* (Argentina: Editorial Paidós, Buenos Aires, 1967)18.

³ Modernidad y postmodernidad son términos que se refieren específicamente a los períodos de tiempo y a los modos de producir los productos simbólicos. Aida Toledo, SP-518 notas de la clase, otoño, 2006.

culturales se vuelven a producir creando una cultura de mezcla, y es cuando aparece la postmodernidad.

Dentro del corpus de este análisis postestructural ⁴ ubicamos a los siguientes escritores y sus obras discutidas en este trabajo: *La hojarasca*, Gabriel García Márquez (1955), *Los relámpagos de agosto*, Jorge Ibargüengoitía (1964), *Boquitas pintadas*, Manuel Puig (1969), y el director Leopoldo Torre Nilsson (1974), *La hora de la estrella*, Clarice Lispector (1977), y la directora Suzana Amaral (1985), *Los vigilantes*, Diamela Eltit (1994), y *El hombre de Montserrat*, Dante Liano (1994). Este importante grupo de autores pertenecen a la periferia de los diferentes espacios políticos y culturales de Latinoamérica, que según Elzbieta Sklodowska recaen: "En la amplia nómina de autores que corresponden a este criterio generacional, los más reconocidos y leídos..."⁵ La escritura literaria pertenece a esa ruptura de cambio colocando a nuestros autores en este período novísimo, posmoderno, o del post-*Boom*.

La novela corta es un género literario que data del el siglo XVIII. Es una narración en prosa, de menor extensión que una novela y con menor desarrollo de los personajes y de la trama, aunque sin la economía de los recursos narrativos propios del cuento. Julio Cortázar la define como «género a caballo entre el cuento y la novela».⁶

Los aspectos intertextuales que saltan a la vista en cada novela y que son relevantes en el análisis de este trabajo son: el discurso, la estructura, y las estrategias narrativas para nombrar algunos. Se entiende por intertextualidad, en sentido amplio, al

⁴ Consiste en mostrar cómo se ha construido un concepto cualquiera a partir de procesos históricos y acumulaciones metafóricas (de ahí el nombre de deconstrucción), mostrando que lo claro y evidente dista de serlo, puesto que los útiles de la conciencia en que lo verdadero en-sí ha de darse son históricos, relativos y sometidos a las paradojas de las figuras retóricas de la metáfora y la metonimia.

⁵ Elzbieta Sklodowska, *La parodia en la nueva novela hispanoamericana* (Philadelphia: John Benjamins, 1991) 231.

⁶ Es importante establecer una diferencia dentro del estilo que se utiliza dentro de la narrativa de este género. "Novela corta," *Wikipedia* 13 de noviembre de 2006, 16 de noviembre de 2006 <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Novela_corta&oldid=5568025>.

conjunto de relaciones que acercan un texto determinado a otros textos de varias procedencias: del mismo autor o más comúnmente de otros, de la misma época o de épocas anteriores, con una referencia explícita (literal o alusiva) o la apelación a un género, a un arquetipo textual o a una fórmula imprecisa o anónima.⁷ Lauro Zavala dice, en referencia al cambio y avance de la escritura que los textos van creando relaciones de intertexto, cada vez que existe un nuevo cambio en la estructura de la narrativa: “La minificción en la escritura del próximo milenio, pues es muy próxima a la fragmentariedad paratáctica de la escritura hipertextual propia de los medios electrónicos.”⁸ Evidentemente, estamos ante un cambio de género que a cada momento se presenta de una forma mucho más directa y que rompe esquemas establecidos y que podemos ver al analizar la escritura de las obras estudiadas.

Por ejemplo en *La hojarasca* (1955), se nos presenta una novela fragmentada y que ubicamos en los inicios del pre-*Boom* y que muestra todos los rasgos que rompen con ese esquema preestablecido y que representa una narrativa con semblantes fuera del método tradicional de la novela. Un aspecto importante de este rompimiento es la interacción entre el texto y el lector: “La experiencia interactiva entre lector y texto... aquel que valora el texto como un todo originando un significado comprensible de la obra...”⁹ Los precursores del movimiento, que en este caso llamamos mágico realistas son: Miguel Angel Asturias, Alejo Carpentier, y Mario de Andrade. La contribución de estos tres escritores y otros, encaja muy bien en este estudio ya que nos ubican en una

⁷ Lauro Zavala. *Como estudiar el cuento (Con una guía para analizar minificción y cine)* (Guatemala: Editorial Palo de Hormigo, 2002) 10.

⁸ Lauro Zavala, “Seis problemas para minificción, un género del tercer milenio: Brevedad, diversidad, complicidad, fractalidad, fugacidad, virtualidad,” *El Cuento en Red*, N°1: Primavera, 2000.

⁹ La relación de análisis entre texto y lector es una particularidad de cambio innovador del arte postmoderno. Fernando Burgos, *La novela moderna hispanoamericana* (Madrid: Editorial Orígenes, S.A., 1985) 41.

época moderna de cambios y al mismo tiempo constituye un género que, por sus características muy particulares, pudo establecerse como un tipo de novela popular en Latinoamérica y otros países. A esta nueva novela la designamos de formación o fundacional porque constituye el antecedente de algunas de las primeras novelas de nuestro corpus. En *La hojarasca* tenemos a tres narradores que nos presentan la historia de un acontecimiento desde tres perspectivas generacionales distintas. El niño viene a ser ese personaje que ubicamos como un arquetipo estático en la novela y que es cuidadosamente creado por García Márquez, presentando una posibilidad de esperanza dentro de la tragedia acaecida en el pueblo mitificado de Macondo. Por otro lado, tenemos el personaje de Isabel, la madre del niño, que representa una narración desde la perspectiva de la mujer sujeta a los mandatos de la autoridad patriarcal, en este caso su padre. El coronel, viene a ser el personaje central de la novela, y que dentro de este ensayo establecemos como eje central de la narración de *La hojarasca*.

En *Los relámpagos de agosto* (1964) tenemos una situación un tanto distinta. Esta narrativa plantea uno o varios hechos históricos, como la Revolución Mexicana, pero se utiliza la ficción para llevar a cabo una parodia basándose en personajes como las figuras de militares que no sabemos si existieron o no y de lo cual no hay evidencia real. Obviamente, estamos ante un producto de la metanarración. El narrador testigo presenta los detalles importantes de la realización de hechos que satirizan la corrupción existente dentro de una corporación militar, como lo es el ejército. Los sinsabores de la política y las pautas de sus miembros se convierten en una participación activa de sus miembros que son definidos de acuerdo al grado de confiabilidad de cada ente político y militar.

Alternativamente, se hace una conexión histórica con *La hojarasca* al tratarse de un tema relevante de la época.¹⁰

Jorge Ibargüengoitía, lleva a cabo una parodia en la que se burla de las memorias escritas por los militares del momento. El tema es sencillo e irónico en la que el narrador cuenta su historia, cronológicamente, desde un punto de vista de los hechos que el narrador personaje experimenta. En consecuencia, estamos ante un producto cultural en donde los roles del personaje cambian. El personaje es creado tontamente, al mismo tiempo que busca su propio beneficio, deja mucho que decir del manejo de la maquinaria del ejército y la posición que el beneficiado obtiene. Este producto moderno latinoamericano posee un lenguaje muy rico, que suele ser un tanto complejo, es decir: se rompen todas las barreras entre lo fantástico y lo habitual y convierte esta mezcla en una nueva realidad, que es perfecta para poder dejar que su inspiración fluya, circule y deje salir las mejores ideas. . .¹¹

Boquitas pintadas de Manuel Puig (1969), es una novela que ubicamos dentro del período de modernización en Latinoamérica. Ambas, novela y película, presentan dos versiones muy parecidas y que concuerdan con la marginalidad de la mujer, pero con varios cambios técnicos dentro de la categoría de producto cultural. La estructura de la novela la ubicamos como epistolar o metanovela, con rasgos folletinescos y, al mismo tiempo, vemos que en la película se maneja una especie de melodrama y/o parodia con rasgos de las populares radionovelas y telenovelas. Existen varios narradores en este producto cultural. En la novela encontramos a Nené quien se presenta en su contexto

¹⁰ Ambos autores se refieren a la utilización de hechos reales y que se plasman en sus obras utilizando el realismo mágico como eje central de la narrativa de cambio de la época.

¹¹ Ese concepto entre lo fantástico y lo habitual producto de lo híbrido y lo mestizo. Estas notas pertenecen a discusiones presentadas en la clase y relevantes en la documentación de este trabajo. Aida Toledo, SP-518, The University of Alabama. otoño, 2006.

familiar cotidiano y en donde el modelo patriarcal se muestra muy fuertemente. Zavala ve esta técnica narrativa como polifónica, osea varias voces: “presencia de varias voces (perspectivas, visiones) en un determinado contexto (Bajtín).”¹² En *La hojarasca* la estructura narrativa se presenta desde perspectivas distintas, entonces, vemos la misma técnica, pero aplicada de una manera diferente en la novela.

En *Boquitas pintadas*, la típica ama de casa comienza a cambiar al recibir una inesperada noticia. Este hecho muestra la rutina de su vida y la convierte en una esclava, obsesionada por escribir cartas y por saber más sobre aquel novio de su juventud. Ambos productos (novela y película) envían una fuerte crítica a la sociedad argentina de la época, en donde los patrones tradicionales regían fuertemente y un cambio de modelo no era posible. La opresión femenina y la marginalización de la mujer son temas exteriorizados dentro de la novela y de la película que por medio de la parodia vienen a ser una forma de protesta en contra de una sociedad que oprime y subyuga estereotipando a la mujer como un objeto enmudecido y sin derechos, en una sociedad patriarcal.

Por otra parte, *La hora de la estrella* de Clarice Lispector (1977), es una metanovela que ubicamos dentro de la postmodernidad. En este producto observamos la construcción del personaje narrador y que Lispector usa como transgresión del imaginario masculino y éste, simultáneamente, crea a su personaje, íntimamente, dando detalles específicos a un lector activo. Lispector lleva a cabo su cometido al presentar una obra en la que las intertextualidades son obvias y sobre todo el evidente diálogo entre el lector activo y el concepto de su propia tradición y sobre todo entre el lector virtual y el personaje parodiado. Los aspectos que ponen en evidencia la diferencia de los estratos sociales de la sociedad brasileña son claros. Macabea representa al silencio, y es

¹² Lauro Zavala. *Como estudiar el cuento*, 28.

deshumanizada por ser mujer dentro de la novela como un símbolo de intolerancia y marginalización. Los espacios creados por la autora son percibidos de una manera naturalista, en donde el concepto humano de degradación, es claro y vemos, que a manera de epifanía, el personaje de Macabea desaparece físicamente, pero su espíritu sí logra llevar a cabo sus sueños aunque de una manera mágica realista sobre todo en el filme.

Seguidamente, *Los vigilantes* de Diamela Eltit, que representan la vigilancia opresiva y constante del sistema militar en contra de una sociedad oprimida. La publicación de esta novela se sucede en un momento en que el proceso de democratización en Chile, se iba dando paulatinamente. La temática central de esta novela es la marginalización de todo grupo oprimido y sin voz de protesta y, aunque la víctima de la opresión es una mujer, no se considera una novela feminista. La creación de cuerpos dóciles y resistentes al poder social y político, se convierte en la dinámica utilizada por la escritora para protestar por el encasillamiento de la mujer en la sociedad. La fuerte visión del patriarcado podemos verla no sólo en esta novela sino en varias de las obras revisitadas en este corpus literario. La construcción de los entes marginados dentro de la narrativa de la escritora chilena sobresale en ese contexto patriarcal y se revela en contra de la discriminación de la sociedad autoritaria.

El *Hombre de Montserrat* por otra parte, viene a ser el último trabajo revisitado y que ubicamos como obra en transición ya que va del post-*Boom*, a lo que la crítica suele llamar postmodernidad. El término transición se refiere a los períodos literarios que, aunque parezcan estáticos, está siempre en fase de transformación.¹³ Este trabajo tiene rasgos que indican la existencia de una serie de elementos narrativos que muestran la presencia de una confrontación de ideologías del poder represivo en Guatemala. Dante

¹³ Estas notas pertenecen a discusiones presentadas en la clase y relevantes en la documentación de este trabajo. Aida Toledo, SP-518, The University of Alabama. Otoño, 2006.

Liano, destacado escritor de la época, nos presenta una sátira estilo parodia, en donde realiza una fuerte crítica a las instituciones de poder, por el mal manejo de sus deberes como ciudadanos en posiciones de control, dentro de la maquinaria del ejército y de la policía judicial. Es evidente que el escritor utiliza una gran variedad de elementos intertextuales como la parodia y la sátira. La ironía es también utilizada y podemos verla claramente en el complot de un crimen sangriento y la manipulación de los recursos de poder en el esclarecimiento de este hecho de muerte.

En forma general, en las novelas estudiadas se hace un énfasis en la red intertextual entre las narrativas y sus contextos. Nuestra propuesta analítica tiene una nueva y marcada lectura de cada uno de estos productos culturales.

(introducción a una proyecto de investigación largo sobre las novelas ya brevemente comentadas)

Bibliografía citada y consultada

- Amaral, Suzana, adapt. *A Hora da estrela [The hour of the star]* Directora, Suzana Amaral. Prod. Eliane Bandeira ; Roteiro, Suzana Amaral, Alfredo Oroz; Raiz Producciones Cinematográficas: N.Y.: Kino on Video, 1987.
- Arnau, Carmen. *El mundo mítico de Gabriel García Márquez*. Barcelona: Ediciones Península, 1975.
- Burgos, Fernando. *La novela moderna hispanoamericana*. Madrid: Editorial Orígenes, S.A., 1985 .41.
- Castañeda, Jaime. "Jorge Ibarguengoitia: Humorismo y narrativa." Estudios. *Filosofía-Historia-letras* Invierno, 1986.
- Chávez Alfaro, Lisandro y otros. ¡Exilio! México: Tinta Libre, 1977.
- Eltit, Diamela. *Los vigilantes*. México, DF.: Fondo de Cultura Económica, 2004.
- Esplungas, Celia. "Power and gender: Film feminism in *Boquitas pintadas*." West

Chester University. 9 de enero de 2006. 20 de septiembre de 2006
 <www.lehman.cuny.edu/ciberletras/v03/Esplugas.html>.

- García Márquez, Gabriel. *La hojarasca*. España: Editorial Random House Mondadori, S.A., 1998.
- Green, Mary. "Diamela Eltit: A gendered politics of writing." *New Readings* 6 (2000): 1-11.
- Gutiérrez, Gloria Bautista. "Realismo mágico, cosmos latinoamericano teoría y práctica." Bogotá: Librería Editorial América Latina, 1991.
- Ianes, Raúl. "Intertextualidad generativa en 'El beso de la mujer araña.'" *Hispanic Review* 66 (1998): 496-498.
- Ibargüengoitia, Jorge. *Los relámpagos de agosto*. México: Grupo Editorial Planeta, 1965.
- Kerr, Lucille. "The fiction of popular Design and Desire: Manuel Puig's Boquitas Pintadas." *MLN* 97 (1982): 411-421.
- Lafforgue, Jorge. *Nueva novela latinoamericana*. Argentina: Editorial Paidós, Buenos Aires, 1967.
- Liano, Dante. *El hombre de Montserrat*. España: Roca Editorial de Libros. S.L., 2005.
- Lispector, Clarice. *La hora de la estrella*. España: Ediciones Siruela, S.A., 1977.
- Puig, Manuel. *Boquitas pintadas*. México, D.F.: Random House Mondadori, S. A. 2005.
- Revueltas, María Eugenia. "La novela policíaca en México y en Cuba." *Cuadernos Americanos* 1 (1987): 102-120.
- Rivera-Hokanson, Miriam. "Discurso transgresor y estrategias epistolares en *Los Vigilantes* de Diamela Eltit." *Cincinnati Romance Review* 24 (2005): 63-72.
- Sandoval, Marta. "El escritor Dante Liano presenta hoy la nueva edición de su novela 'El hombre de Montserrat.'" *El Periódico* miércoles 5 de octubre del 2005.
- Segre, Cesare. "Principios de análisis del texto literario." Editorial crítica: Grupo Editorial Grijalbo, Barcelona, 1985.
- Sheridan, Guillermo. "Regreso a los relámpagos de agosto." *Vuelta* 225, agosto 1995.
- Sims, Robert L. "García Márquez *La hojarasca*: Paradigm of the time and search Myth." *Hispania* 59 (1976): 810-819.

- . “Periodismo, ficción, espacio carnavalesco y oposiciones binarias: La creación de la infraestructura novelística de Gabriel García Márquez.” *Hispania* 71 (1988): 50-60.
- Skłodowska, Elzbieta. *La parodia en la nueva novela hispanoamericana*. Philadelphia: John Benjamins, 1991.
- Tittler, Jonathan. “Personaje y lectura en cinco novelas de Manuel Puig.” *Hispanic Review* 69 (2001): 121-122.
- Toledo, Aida. “La hojarasca de Gabriel García Márquez: una discusión sobre las estrategias de la nueva novela latinoamericana.” *Cien veces una* 53 The University of Alabama, mayo, 2006. 20 de septiembre de 2006 <<http://bama.ua.edu/~atoledo/cincuentaitres.html>>.
- . “Visiones discursivas a partir de la aparición de un canon alternativo: Clarice Lispector, Diamela Eltit y Eugenia Gallardo y el como narrar desde espacios femeninos.” *Revista Iberoamericana* 70 (2004) 237-249.
- . “La hora de la estrella de Suzana Amaral y Vidas secas de Nelson Pereira Dos Santos: acerca de una discusión de pobreza y marginalidad.” *Cien veces una*, The University of Alabama, mayo, 2006. 20 de septiembre de 2006 <<http://bama.ua.edu/~atoledo/treintaitres.html>>.
- . *Vocación de herejes*. “El hombre de Montserrat de Dante Liano: transgresión paródica de la formula de la novela negra.” Guatemala: Editorial Cultura y Academia Editora, 2002.
- Wikipedia. “Novela corta.” 13 de noviembre de 2006, 16 de noviembre de 2006 <http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Novela_corta&oldid=5568025>.
- Williamson, Amy. “Dos diferentes manifestaciones de *La hora de la estrella*.” *Revista Tatuana* 2, mayo, 2006. Oct. 24, 2006 <www.bama.ua.edu/~tatuana/numero2>.
- Zavala, Lauro. *Como estudiar el Cuento (Con una guía para analizar minificción y cine)*. Guatemala: Editorial Palo de Hormigo, 2002.
- . *Estrategias Metaficcionales en Cine: Una taxonomía estructural* (México: UAM-X, 2002) 4.
- . “Seis problemas para minificción, un género del tercer milenio: brevedad, diversidad, complicidad, fractalidad, fugacidad, virtualidad,” *El Cuento en Red*, N° 1: Primavera, 2000.

