

Presentación

El arte de ficcionar: La novela contemporánea en Centroamérica (2012)

En noviembre de 2012 la editorial Iberoamericana/Vervuert con sede en Madrid y Frankfurt a.M. ha publicado la monografía *El arte de ficcionar. La novela contemporánea en Centroamérica*, la primera monografía en español sobre la novela centroamericana de los últimos veinticinco años.¹ A continuación se han seleccionado algunos pasajes de la introducción del libro para su publicación en *Istmo*.

* * *

Las relaciones de la producción literaria con las complejas dinámicas de la vida sociocultural de una época se ubican en múltiples dimensiones y rumbos en tanto que la literatura ya no es

¹ Ortiz Wallner, Alexandra. *El arte de ficcionar. La novela contemporánea en Centroamérica*. Madrid, Frankfurt: Iberoamericana, Vervuert, 2012. 308 pp.

concebida como un fenómeno cultural aislado y cerrado sobre sí mismo, sino que conforma la más diversa red de relaciones e interacciones con aquellos otros discursos que constituyen el tejido de la vida cultural de su época. El reconocimiento por parte de los estudios literarios y culturales acerca de la inviabilidad de analizar una producción ficcional determinada desde un contexto puramente nacional se ha convertido en el cambio de perspectiva más significativo de estas disciplinas en las últimas décadas del siglo XX y ha desembocado en una apertura hacia la inclusión y comprensión de las dinámicas de lo local, lo nacional, lo regional y lo global que se encuentran allí entrelazadas.

El arte de ficcionar: la novela contemporánea en Centroamérica ofrece una lectura de las dinámicas e interacciones de un segmento de la producción novelística centroamericana que ha sido publicada entre los años 1985 y 2006, momento dentro del cual dicha producción es considerada en su conjunto como una articulación de la producción cultural centroamericana contemporánea. En el centro de las preguntas que lo guían se encuentran la procesualidad y las dinámicas de rupturas y continuidades que las novelas registran, así como el papel que desempeñan sus representaciones en la reconfiguración o desfiguración de identidades individuales y colectivas desde una mirada crítica y conflictiva sobre y desde *el presente*. Esta investigación se ocupa de cómo las novelas analizadas construyen formas de representación de experiencias de vida bajo el signo de la guerra y la posguerra. A mi entender, la conjunción de los procesos que se inscriben en el conjunto de novelas analizadas potencian las posibilidades de una autocomprensión crítica de Centroamérica y de sus literaturas.

Como intelectual y académica centroamericana situada entre mundos, entre diversos países centroamericanos y Europa, me ha interesado plantear y trabajar con una perspectiva teórico-metodológica que expanda los límites y que problematice el carácter nacional de la producción novelística que ha dominado en la historiografía literaria centro e hispanoamericana desde sus inicios hacia finales del siglo XX. Escribir sobre la novela centroamericana contemporánea implica también contribuir con la escritura de parte de una historiografía y de una historia literarias *otras*, que decantarían a su vez una serie de *historias* de las estrategias que entran en

tensión en un espacio cultural y estético determinado, la Centroamérica de hoy, donde se enfrentan múltiples prácticas y actores, versiones y concepciones de mundo.

Parto de un concepto de Centroamérica como región cultural-lingüístico-literaria que incluye los siete Estados nacionales: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Es decir, se trata de un concepto pragmático que toma en cuenta su ubicación geográfica cultural como istmo –y su gran valor estratégico político y comercial– y como puente entre el Norte y el Sur de las Américas, entre el océano Atlántico y el Pacífico. Dada su condición de espacio de tránsitos constantes, son incluidas en esta concepción de Centroamérica tanto las producciones culturales-literarias del territorio físico-geográfico como aquellas surgidas más allá de estas fronteras nacionales y regionales.² Lo regional debe ser entendido como un juego de oscilaciones entre lo local, lo nacional, lo internacional, lo transnacional y lo transareal. De allí que, en tanto concepto dinámico, se tomen en cuenta los siguientes factores: primero, una concepción histórica de Centroamérica apropiada al y propia del periodo estudiado, acorde con el enfoque teórico-metodológico seleccionado y que evidencie las tensiones entre lo nacional y lo regional; segundo, las intersecciones y transformaciones entre espacio y literatura tanto en su dimensión extraliteraria, esto es, ocupándose *de* la literatura también en sus instituciones y funciones,³ pero sin limitarme a las mismas, y, en su dimensión intraliteraria en tanto que cada una de las novelas son configuraciones lingüísticas y estéticas de los espacios en ellas representados y de los espacios textuales que constituyen.

Es así como un concepto dinámico de literaturas centroamericanas como este debe incluir los procesos y dinámicas de movilización y desplazamientos transnacionales, transregionales y globales de las poblaciones centroamericanas y sus capitales simbólicos. De allí que resulte tan significativo que los autores y autoras de las novelas analizadas en este libro se caractericen por sus constantes desplazamientos dentro y fuera de Centroamérica, por su condición de “nómadas”

² He optado por no incluir las producciones literarias de México y Colombia así como las del Caribe insular que, por sus historias específicas y su volumen, representan formaciones culturales propias. Ver Losada; Rama; Mackenbach, *Intersecciones*.

³ La noción de literatura de la que parte esta investigación retoma un concepto ampliado de literatura en el sentido otorgado por Terry Eagleton (ver 204-205).

y de productores de una literatura sin residencia fija.⁴ Dado el hecho de que partes significativas de estas poblaciones viven fuera de la región, pero mantienen lazos estrechos con sus culturas de origen, los vasos comunicantes entre los múltiples procesos adquieren connotaciones más complejas y evidencian la relevancia que sus dinámicas y procesualidades contienen. En este sentido, el concepto de movimiento vinculado a los procesos literarios, es decir, como una multirrelacionalidad entre los espacios, las dinámicas y los movimientos en y de la literatura (ver Ette, *Literatur*), surge como un instrumento conceptual apropiado para analizar y comprender la emergencia de ciertos fenómenos estético-literarios y culturales en las producciones literarias centroamericanas contemporáneas.

* * *

En el campo literario centroamericano de los últimos veinticinco años llama la atención la presencia de la novela como un género literario que destaca en los procesos de producción, circulación y recepción de textos literarios. Los diversos mecanismos de canonización que habían privilegiado una construcción de las literaturas nacionales a partir de un género literario como la poesía o el testimonio (en los casos de Nicaragua, Honduras y El Salvador por ejemplo), o desde la construcción de figuras excepcionales aisladas que se alzaron como los rasgos más importantes y representativos de la literatura nacional, imprescindibles además para la definición, legitimación y fundación de una tradición literaria nacional y un canon⁵ (como sucedió ejemplarmente en Guatemala, Costa Rica y Panamá), van a verse trastocados con la emergencia de una amplia y diversa producción novelística en la Centroamérica de finales del siglo XX.

⁴ Me inspiro aquí en la propuesta de una literatura sin residencia fija como ha sido concebida por Ottmar Ette para el caso de Cuba en el siglo XX (ver "Una literatura").

⁵ Como ejemplos se puede mencionar el papel protagónico que le fue otorgado a la poesía en Nicaragua por medio de la figura de Rubén Darío para la construcción de la literatura nacional a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, así como sucedió también en Costa Rica, donde, en 1890 y 1891, fue publicada *La lira costarricense*, editada por Máximo Fernández. Durante los años 1960, 1970 e inicios de 1980 fue el género testimonial el que fue convertido en el signo por excelencia de las literaturas nacionales de El Salvador y Nicaragua por ejemplo.

La visible importancia que adquiere la publicación de novelas en el periodo en estudio y un considerable y muy relevante aumento de la producción crítica y teórica sobre esta literatura, que se produce tanto dentro como fuera de Centroamérica,⁶ desdican los argumentos fundamentales sobre los que fueron concebidos algunos de los principales y pioneros estudios sobre la novela centroamericana. Tanto *La novela centroamericana: desde el Popol Vuh hasta los umbrales de la novela actual* (1982), del investigador puertorriqueño Ramón Luis Acevedo, como la tesis doctoral “La nueva novela centroamericana” (1990) de la estudiosa costarricense Magda Zavala, coinciden en que la novela centroamericana se caracteriza por su desconocimiento y por la escasa producción crítica y analítica sobre la misma. Ambos concuerdan también en que Centroamérica se ha perfilado como una región marginal y marginada, cuya cultura difícilmente ha sido reconocida por los centros de poder. Esta argumentación fue posteriormente compartida por el escritor y crítico guatemalteco Arturo Arias en *Gestos ceremoniales. Narrativa centroamericana 1960-1990* (1998). A pesar de que la literatura y la cultura centroamericanas no han formado parte de las grandes tradiciones de estudio dentro de las academias y universidades nacionales, (latino)americanas o europeas, considero y defiendo que sus textos, temas y problemáticas se están construyendo como objetos de estudio relevantes e imprescindibles para el establecimiento de cronologías culturales propias (ver Delgado Aburto).

El estudio de Acevedo es el primer esfuerzo investigativo y sistemático que se preocupó por ofrecer una visión de conjunto y un estado de la cuestión acerca de la variedad y riqueza de las literaturas producidas en Centroamérica, con un particular énfasis en la novela escrita en español hasta 1940. Literaturas y textos, sin embargo, aparentemente condenados a su desconocimiento, tanto fuera como dentro de las fronteras nacionales. Acevedo propone que las relaciones que se dan entre factores internos y factores externos son fundamentales para conocer el estado de la cuestión en materia de historia y crítica literarias y asegura que para conocer la producción literaria de esta región será necesario atender los factores extraliterarios que influyen de forma

⁶ Ver las bases del programa internacional de investigación “Hacia una historia de las literaturas centroamericanas” publicadas en *Istmo. Revista de estudios literarios y culturales centroamericanos*, 2004.

diversa según el momento histórico en cuestión. En un tono similar, la investigación de Zavala consigna que las difíciles condiciones de producción literaria en Centroamérica son en gran parte resultado de la balcanización que vive la región desde tiempos coloniales y del panorama de desigualdades culturales que ella registra entre la vida política, económica y cultural asentada en la Capitanía General de Guatemala durante la época colonial y el resto del Reino de Guatemala. Otro factor que añade como propio de la novela son las asimetrías entre sus condiciones de producción, circulación y recepción, ya que muchas de las novelas se publican de manera extemporánea, es decir, años más tarde de su escritura. Para Zavala será el periodo 1970-1985 el momento en que se inaugura la existencia de una nueva novela centroamericana a la que ya será posible identificar no por la pertenencia de sus autores a una determinada generación literaria sino por la naturaleza de los textos.

El desconocimiento al que aluden las investigaciones de Acevedo, Zavala y Arias sobre la novela centroamericana se ha transformado de manera relevante en la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI. Los estudios críticos e historiográficos acerca de las literaturas centroamericanas viven un momento altamente productivo, lo cual es confirmado por los diversos esfuerzos encaminados a sistematizar una producción textual tan heterogénea como compleja desde una perspectiva comparada, transnacional, transregional y transareal. La emergencia de una crítica literaria y cultural a finales del siglo XX comprende los ejes de una (nueva) historia literaria desde los vínculos y relaciones de la historia literaria en su multirrelacionalidad con sus dimensiones como historia social y cultural.⁷

En este sentido, considero que ha surgido una explosión escritural, tanto ficcional como crítica, que está atravesada por lo que el investigador salvadoreño radicado en Estados Unidos Rafael Lara Martínez (1999) ha llamado una cesura, lugar desde el cual los estudios literarios se apropian de un nuevo papel. Sin duda alguna la emergente crítica literaria y cultural

⁷ Ver al respecto la bibliografía sobre procesos literarios y culturales elaborada por Alexandra Ortiz Wallner y Werner Mackenbach, la cual consigna alrededor de doscientos títulos publicados en forma de libro a partir de 1990. Así como el proyecto internacional e interinstitucional “Hacia una historia de las literaturas centroamericanas”, que trabaja en la publicación de seis tomos dedicados a las producciones literarias y culturales centroamericanas.

centroamericana se ubica en un espacio marcado por los cambios en los paradigmas de los discursos culturales del fin de siglo XX.

Otra de las investigaciones que precede a mi estudio se ocupa de la novela nicaragüense de las décadas de 1980 y 1990, de allí que conforme un antecedente fundamental y a la vez lateral para mi investigación. Desde el punto de vista teórico-metodológico es un trabajo que va más allá del espacio nacional y del campo literario nicaragüenses al ofrecer una serie de argumentos para acercarse a la narrativa centroamericana como conjunto. Werner Mackenbach elabora en su amplia investigación sobre la novela nicaragüense, *Die unbewohnte Utopie. Der nicaraguanische Roman der achtziger und neunziger Jahre* (2004), cinco propuestas para leer las articulaciones de los procesos de la narrativa centroamericana a partir de la segunda mitad del siglo XX partiendo del ejemplo de la novelística nicaragüense. Para él, estas representan un cambio de paradigma múltiple, que se ubica temporalmente hacia finales de la década de 1980, pero muy especialmente a lo largo de los años noventa. Las dimensiones de este cambio de paradigma múltiple son: un cambio de paradigma fundamental en la literatura narrativa en referencia a la(s) apropiación(es) de la realidad extraliteraria y su representación narrativa; un cambio con respecto a las formas de la presentación narrativa; un cambio en la relación entre literatura y nación; un cambio en el discurso literario-científico sobre la literatura centroamericana reciente y un cambio en el discurso literario-científico en relación con la ubicación de la novela centroamericana en la literatura hispanoamericana. Mi investigación comparte estos argumentos y se ha asentado sobre los mismos para ofrecer otra posible lectura de la novelística centroamericana actual.

El corpus seleccionado, necesariamente parcial, incluye un total de diecisiete novelas publicadas entre 1985 y 2006. Analizo las novelas *El tiempo principia en Xibalbá* (1985) del guatemalteco Luis de Lión, *La diáspora* (1989), *La diabla en el espejo* (2000), *El arma en el hombre* (2001) e *Insensatez* (2004) del hondureño-salvadoreño Horacio Castellanos Moya, *El hombre de Montserrat* (1994) y *El misterio de San Andrés* (1996) del guatemalteco Dante Liano, *Got seif de Cuin!* (1995) del beliceño David Nicolás Ruiz Puga, *Huracán corazón del cielo* (1995) del guatemalteco-nicaragüense Franz Galich, *La ceremonia del mapache* (1996) del

guatemalteco Otoniel Martínez, *Que me maten si...*(1997) y *La orilla africana* (1999) del guatemalteco Rodrigo Rey Rosa, *El desencanto* (2001) de la salvadoreña Jacinta Escudos, *La guerra mortal de los sentidos* (2002) del hondureño Roberto Castillo, *El corazón del silencio* (2004) de la chilena-costarricense Tatiana Lobo, *Con Pasión absoluta* (2004) de la guatemalteca Carol Zardetto y *Cantos de las guerras preventivas* (2006) del costarricense Fernando Contreras. El recorrido de los análisis que propongo por dichas novelas no responde a una línea cronológica estricta en cuanto a las fechas de publicación de las novelas ni a un ordenamiento por países, autores o subgéneros novelísticos; lo que sí me ha interesado es articularlos con nudos argumentativos que considero relevantes y representativos de la producción literaria centroamericana reciente porque en esta disposición registran una cronología cultural propia.

Así, este corpus fue conformado tomando en cuenta las diversas articulaciones que las novelas tienen con el campo literario. En una primera dimensión, resultan relevantes su presencia y circulación como parte del capital simbólico nacional y su especificidad, su presencia o invisibilidad, dentro de cada uno de los países centroamericanos. En una segunda dimensión, se han tomado en cuenta las interrelaciones y convergencias de ciertas novelas en el espacio más amplio de lo regional centroamericano, como también las condiciones de producción de ciertas novelas bajo el signo del exilio (en el contexto de las guerras civiles, conflictos armados internos y revoluciones centroamericanas entre 1960 y 1996), haya sido este voluntario o involuntario. Interesa proyectar estas dimensiones en un sentido contextual y cultural, reconociendo momentos emblemáticos de la procesualidad de las literaturas centroamericanas de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI. Hasta el presente trabajo, no había existido aún una sistematización que abarcara el corpus de la novelística del periodo en estudio ni tampoco investigación alguna que la haya considerado en su conjunto o que haya estudiado el periodo en cuestión a partir de la novela. En esta constelación, el presente libro debe ser comprendido como una contribución necesaria y fundamental para los estudios sobre la novela en Centroamérica, pero también para los estudios literarios y culturales centro e hispanoamericanos en general.

Es precisamente en este punto donde un género literario como la novela cobra una relevancia particular como instancia y medio privilegiado por la producción literaria de la región para la configuración de mundos y saberes plurales a través de las múltiples formaciones y relaciones sociales, culturales y estéticas que pone en escena.⁸ La novela crea una agenda propia para la cual resultan primordiales las modelizaciones de la subjetividad y las formas de vida en ella contenidas. La novela es también una manifestación cultural que intenta traducir experiencias y procesos a través de una construcción ficcional, es decir, de la representación de experiencias de vida determinadas. Las dinámicas configuradas y representadas en las novelas analizadas manifiestan cambios y múltiples rupturas con la tradición novelística anterior, dentro de las cuales uno de los distanciamientos críticos más sobresalientes se mostrará frente a aquella tradición literaria ligada a una cultura revolucionaria. Así, la novela se va a encontrar a medio camino entre diversas estéticas literarias y espacios culturales.

En este trabajo defiendo una comprensión de la literatura y de la novela que necesariamente las asuma como un complejo entramado cultural y de representaciones que muestra, cuestiona, subvierte y pervierte las claves de los procesos sociales e históricos dominantes. Estrategias y mecanismos por medio de los que se posibilitan formas de comprender de manera más amplia, compleja y desde su multirrelacionalidad los procesos sociales y culturales de una determinada región de las Américas. En esta línea, mi propuesta está construida desde una configuración múltiple que toma en cuenta aspectos relativos a la constitución y funcionamiento del campo literario nacional y regional del periodo acotado, así como la selección de un total de diecisiete

⁸ Como se verá a lo largo de esta investigación, los estudios dedicados a la novela centroamericana han ido aumentando en las décadas pasadas, especialmente a partir de 1990. Sin embargo, son aún pocos aquellos que trabajan desde una perspectiva comparada y regional sistemáticas. Ver los trabajos de Acevedo, Zavala, Mackenbach (*Die unbewohnte*) y Ortiz Wallner que se ocupan de la novela centroamericana, trabajos como los de Leyva, Arias y Delgado toman en cuenta un corpus más amplio de la narrativa centroamericana que incluye testimonios, diarios, autobiografías y documentos audiovisuales, entre otros. Dado que mi investigación concluyó como parte de mis estudios doctorales con la elaboración de una tesis defendida en la Universidad de Potsdam, Alemania, en 2009, no ha sido posible incluir estudios y publicaciones más recientes, como: *Dividing the Isthmus. Central American Transnational Histories, Literatures and Cultures* (2009) de Ana Patricia Rodríguez, *Practicing Memory in Central American Literature* (2010) de Nicole Caso, *Estética del cinismo. Pasión y desencanto en la literatura centroamericana de posguerra* (2010) de Beatriz Cortez y *Guerrilleros de papel. La representación del guerrillero en seis novelas centroamericanas de los años setenta y ochenta* (2010) de Óscar García.

novelas que componen el corpus principal y que considero ejemplares. El valor representativo de las novelas seleccionadas se evidencia especialmente en su relacionalidad como conjunto y en el lugar particular que ocupan en una articulación mayor de la producción cultural centroamericana reciente.

Alexandra Ortiz Wallner

Bibliografía

Acevedo, Ramón Luis. *La novela centroamericana. Desde el Popol-Vuh hasta los umbrales de la novela actual*. Río Piedras: Editorial Universitaria, 1982.

Arias, Arturo. *Gestos ceremoniales. Narrativa centroamericana 1960–1990*. Guatemala: Artemis & Edinter, 1998.

Delgado Aburto, Leonel. *Cartografías del yo. Escritura autobiográfica y modernidad en Centroamérica. Del modernismo al testimonio*. Tesis doctoral. University of Pittsburgh, 2005.

Eagleton, Terry. *Literary Theory: An Introduction*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1983

Ette, Ottmar. *Literatur in Bewegung. Raum und Dynamik grenzüberschreitenden Schreibens in Europa und Amerika*. Göttingen: Velbrück Wissenschaft, Weilerswist, 2001.

Ette, Ottmar. “Una literatura sin residencia fija. Insularidad, historia y dinámica sociocultural en la Cuba del siglo XX”. *Revista de Indias* LXV.235 (2005): 729-754.

Lara Martínez, Rafael, y Dennis Seager. *Otros Roques: la poética múltiple de Roque Dalton*. New Orleans: University of the South, 1999.

Leyva, Héctor M. *Narrativa de los procesos revolucionarios centroamericanos 1960-1990*. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid. Madrid, 1995.

Losada, Alejandro. *La literatura en la sociedad de América Latina*. Frankfurt am Main: Vervuert Verlag, 1983.

Losada, Alejandro. *La literatura en la sociedad de América Latina*. Eds. Daniel Cano, Hanns-Albert Steger, Roberto Ventura y Ullrich Fleischmann. München: Wilhelm Fink Verlag, 1987.

Mackenbach, Werner. *Die unbewohnte Utopie. Der nicaraguanische Roman der achtziger und neunziger Jahre*. Frankfurt am Main: Vervuert Verlag, Serie Iberoamericana, 2004.

Mackenbach, Werner, ed. *Intersecciones y transgresiones: Propuestas para una historiografía literaria en Centroamérica. Hacia una historia de las literaturas centroamericanas – I*. Guatemala: F&G Editores, 2008.

Ortiz Wallner, Alexandra. *Espacios asediados. (Re)presentaciones de la violencia y del espacio en novelas centroamericanas de posguerra*. Tesis de maestría. Universidad de Costa Rica, 2004.

Ortiz Wallner, Alexandra, y Werner Mackenbach. “Publicaciones sobre literatura y procesos culturales centroamericanos. Una selección bibliográfica”. *Istmo. Revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos* 15 (julio-diciembre 2007).
<<http://collaborations.denison.edu/istmo/proyectos/biblio.html>>.

Rama, Angel. *Transculturación narrativa en América Latina*. 2ª ed. México: Siglo XXI Editores, 1985.

Zavala, Magda. *La nueva novela centroamericana. Estudio de las tendencias más relevantes del género a la luz de diez novelas del periodo 1970-1985*. Université Catholique de Louvain. Tesis doctoral, 1990.