

El mito de Apolo y Dafne en *Guerra en el paraíso* de Carlos

Montemayor

Cuauhtémoc Díaz González Domínguez

Justificación

La formación teórica que recibí durante mis estudios previos estuvo orientada hacia el análisis de la obra literaria a partir de la mitocrítica, teoría del símbolo, y estudios sobre el imaginario, perspectiva que me ha permitido adentrarme a la obra de Montemayor y percibir una profunda carga simbólica y mítica, considerando que es uno de los escritores mexicanos más importantes del siglo XX conocedor y estudioso de la tradición clásica, por lo cual no sólo no me parece aventurado el tema de la investigación, sino considero que abordar *Guerra en el paraíso* desde el enfoque que propongo da una revalorización de su conocimiento de la tradición literaria.

Objetivo

En la presente investigación se analizará la representación del mito de Apolo y Dafne en *Guerra en el paraíso* de Carlos Montemayor, cómo se configura, cómo se da su reformulación, actualización y cuál es su funcionalidad en la novela, la cual ha sido abordada por la crítica literaria desde la perspectiva del testimonio y la historiografía (a la cual me remitiré más adelante), este análisis en cambio pretende acercarse a la novela entendiéndola como una obra con una profunda carga mítica que va más allá del acto narrativo de una novela que trata la guerrilla en México.

Estado de la cuestión

Carlos Montemayor, escritor mexicano nacido en la ciudad de Parral en 1947, polígrafo como fue, cultivó la poesía con poemarios como *Las armas del viento* (1977), *Finisterra* (1982), *Abril y otras estaciones* (1989); en el ensayo, escribió *Chiapas, la rebelión indígena de México*, *La guerrilla recurrente*, *Pueblos indios de México hoy*, donde es notoria su preocupación por la violencia impuesta por el estado y los grupos indígenas de México. Tradujo obras clásicas como *Safo, poemas* (1986), y además *La poesía de los goliardos. Carmina burana* (1987); aunque su aportación más importante se da a través de la obra creativa En la que resaltan los libros de cuentos *Las llaves de Urgell* por el que recibió el premio Xavier Villaurrutia (1971), *Operativo en el trópico*, que lo llevó a obtener el premio Juan Rulfo de Radio Francia Internacional (1993). *Mal de Piedra y Minas del retorno* son dos novelas que abordan la miseria y la desolación de la clase minera de Chihuahua. Escritas en monólogo interior, en ambas los protagonistas recurren a los recuerdos y la añoranza de la imposibilidad. *La fuga*, es una novela que nos lleva a la prisión de las Islas Marías, con dos personajes fugitivos que resultan victoriosos. *Guerra en el paraíso* es la novela más conocida de Montemayor, la revuelta de Lucio Cabañas y la persecución de los guerrilleros por parte del ejército ocupan el acto narrativo, y es quizás la única abordada por la crítica, más adelante abundaré en la obra y en algunos acercamientos críticos.

Julio César Scharaen “Intertexto con Carlos Montemayor: La Universidad Pública y la cultura nacional” (2009) de la revista *Rencuentro* de la UAM, hace un recorrido por la vida y obra del autor enfatizando su posición con respecto a la cultura y la educación, y lo ubica en la generación de escritores nacidos en la

mitad el siglo XX. Por su parte Norma Khlan en un artículo publicado en *Revista Iberoamericana* "Un nuevo verismo: apuntes sobre la última novela mexicana" (1989), ubica a Montemayor dentro un grupo de escritores que crea un nuevo verismo en la literatura nacional que comienza con José Agustín y cuyo rasgo distintivo es el hecho de que

la escritura de esta generación de novelistas parte de una realidad concreta. Las novelas se sitúan en realidades verificables y sus personajes pertenecen a la vida diaria. No estamos en Comala sino en la Colonia Roma, en Tepito, en Parral. Aun en las novelas de Jesús Gardea el nombre de Placeres es inmediatamente ubicable. No se esconde su referencialidad, sabemos que es Ciudad Delicias, Chihuahua. Las épocas en que los textos toman lugar son explícitas y en muchos casos son partes integrales de la trama. Pensamos en *Las batallas en el desierto*, de José Emilio Pacheco, que toma lugar durante la época de Miguel Alemán, y en *Arráncame la vida*, de Ángeles Mastretta, que recrea la vida de la política mexicana de los años treinta y cuarenta. (p. 267)

Además plantea un subgrupo al que llama escritores chihuahuenses y en el que ubica a Carlos Montemayor, Jesús Gardea, Ignacio Solares, Joaquín Armando Chacón, Víctor Hugo Rascón Banda y José Vicente Anaya, los cuales tienen en común

la recuperación de la provincia, recuperación que se empieza a notar a fines de los setenta y principios de los ochenta. Esta búsqueda de nuevos espacios literarios, que no sea el de la capital, es significativa

de un intento de descentralización estético que cuestiona implícitamente el centralismo cultural y sociopolítico imperante (p. 269)

Martín Camps (profesor de la University of North Florida) en el artículo “Crónicas desde el país vecino con Luis Arturo Ramos” (2006), publicado en *La palabra y el hombre* de la Universidad Veracruzana, ubica a Montemayor junto con aquél autor de Minatitlán y Héctor Aguilar Camín, Hernán Lara Zavala, María Luisa Puga, Bárbara Jacobs y Silvia Molina en la generación de escritores nacidos en los años cuarenta, y que comienzan a publicar a finales de los 70 y principios de los 80. Escritores que viven de alguna manera las turbulencias sociales de los 60, comienzan a sacudirse el Boom y tocan temas con marcada preocupación social.

Uno de los primeros acercamientos a la obra de Montemayor fue precisamente un artículo de Luis Arturo Ramos, publicado en *La palabra y el hombre* en 1982 con el título de “La piedra: otra versión”, en el que hace un esbozo de *Mal de piedra*, en el cual enfatiza el recurso del monólogo interior que hilvana dos discursos separados en el tiempo pero que conjugan un solo hilo narrativo y expone la realidad de los mineros del norte de México, y de ella dice que “es una novela de símbolos, de angustias, de personajes arrinconados por un sistema que los explota hasta la resequedad” (p. 85).

Un primer trabajo acerca de la novela objeto este proyecto de investigación fue en la línea del testimonio, una tesis de maestría de Araceli Noemí Jonsson de la Rice University de Texas, *Guerra en el paraíso y la literatura testimonial*(1998) es el nombre de la investigación en la que se que analiza la novela y su acercamiento a la literatura del testimonio (para lo cual usa la

definición de John Beverly), formulando incluso que la obra tiene como base las novelas de la revolución (partiendo de Goic para quien son cuatro etapas de la novela de la revolución bien diferenciadas y no necesariamente intrínsecas a ese periodo histórico), analiza también las voces, los silencios, las percepciones de la realidad, el tiempo y el espacio. Lo que es importante resaltar de este trabajo es que exhibe que la novela tiene una realidad mítica, si bien lo hace someramente, casi de pasada y sólo usa esa premisa para justificar uno de los aspectos que separan a *Guerra en el paraíso* de las novelas históricas y testimoniales.

Angélica Prieto Inzunza publicó en 2001, "Guerra en el paraíso una historia alternativa" en *Texto Crítico* del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana donde analiza el discurso de la novela destacándolo primordialmente como eso, una obra literaria, sin separarle sus múltiples aristas de lectura, como novela política, con contenido historiográfico. Es un recorrido profundo por la obra donde ya es muy evidente una postura crítica, en la que se va hilvanando el discurso de la novela con la historia apoyando en un aparato crítico compuesto por formulaciones de Fontanille y Greimas.

Un trabajo más general es el de Vicente Francisco Torres que publicó en la revista *Tema y variaciones de Literatura* de la UAM "Esbozo de Carlos Montemayor" (2010), en que hace justamente eso, un panorama amplio de la producción literaria de Montemayor de manera cronológica, uniendo el testimonio con la ficción literaria y exponiendo los argumentos narrativos de las diferentes obras de Montemayor.

A su vez Jorge Eduardo Suarez Gómez publicó en la revista *IBEROFORUM* de la Universidad Iberoamericana un artículo en 2011 titulado “La literatura testimonial como representación de pasados violentos en México y Colombia: *Siguiendo el Corte y Guerra en el Paraíso*”, donde propone que las dos novelas son testimoniales y presentan una hibridación que enlaza realidades subjetivas, literarias, ficcionales, y de memoria histórica.

En la Universidad Autónoma Metropolitana se encuentran tres tesis de posgrado sobre la misma obra, *La prisa de vivir y amar en Guerra en el paraíso* de Lucía García Espinosa de los Monteros, *Carlos Montemayor un escritor combativo en Guerra en el paraíso*, de Carlos Arturo García Osorio, *Dos puntos de correspondencia: La guerra de Galio y Guerra en el paraíso*, de Antonio de Jesús Moreno Jiménez.

Las líneas anteriores muestran las perspectivas críticas con que se ha abordado la novela que es objeto de investigación, orientadas sobre todo al terreno de la historiografía y del testimonio, impulsadas quizás por la marcada preocupación social del autor; sin embargo, a parte de la tesis de Nohemí Jonsson que apenas llega a rozar la trascendencia de lo mítico en *Guerra en el paraíso*, la obra no ha sido estudiada desde la perspectiva que se propone este trabajo de análisis.

Para concluir este panorama sobre el autor y la obra resta decir que existen diferentes premios con el nombre del escritor Carlos Montemayor, El Premio Interamericano de Literatura, Bellas Artes de Testimonio, Premio Nacional Carlos Montemayor, además del Festival de Poesía Carlos Montemayor de la UNAM, la Cátedra Intercultural Carlos Montemayor del Centro de investigación

y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos en la que se difunden tanto la obra del autor como, entrevistas y documentos audiofónicos.

Metodología de análisis

Esta investigación se plantea hacer un análisis de *Guerra en el paraíso* con la intención de develar una densidad mítica a partir de la hipótesis de que el mito de Apolo y Dafne se encuentra re-presentado en la novela, con actualizaciones, reformulaciones, y una funcionalidad que se espera que a lo largo del análisis se profile y se haga evidente; se considera que la metodología que ayudará a lograr el objetivo es la mitocrítica que en palabras de Durand “plantea que toda “narración” (literaria, por supuesto, pero también en otros lenguajes: musical, teatral, pictórico, etc.) guarda una estrecha relación con el *sermomythicus*, el mito” (2012, p. 160).

El mito es otra noción importante para desarrollar la investigación a la que Durand (2012) define como un modelo matricial de toda narración que se estructura en esquemas y arquetipos y este modelo (mito) -que puede ser explícito o latente- anima “la expresión de un segundo lenguaje no mítico” (p. 160).

Para Meletinski “El mito es uno de los fenómenos centrales en la historia de la cultura y el método más antiguo de conceptualización de la realidad que nos rodea y de la esencia humana” (2006) y es un modelo primario de la ideología que alienta la cultura y sus manifestaciones, en la literatura quizás es más evidente.

En *Guerra en el paraíso* el acto narrativo se centra en el levantamiento de Lucio Cabañas y la persecución de este y su grupo armado por parte del

ejército. El que no sea una ninfa la perseguida sino un grupo de guerrilleros no resulta ser ningún obstáculo para advertir la densidad mítica, que en la obra se resuelve porque todos personajes guerrilleros en conjunto parecen ser un solo ser que evoca lo femenino

Se iban uniendo en una larga caminata como pequeños riachuelos que se precipitaban a las aguas del mar. Y ahí se sumaban a un rumor de voces y de pasos que hacía temblar el suelo como un cuerpo vivo, como un pecho desnudo de mujer viviente, interminable. (Montemayor, 2000, p. 26)

Para entender por qué pueden los mitos tener alteraciones en sus diferentes reformulaciones en los discursos (aparentes pues tenemos que considerar que las versiones de los mitos que conocemos no son sino eso, versiones, de un mito virtual incognoscible) debemos tomar en cuenta que ya Lévi-Strauss lo había advertido, y en su *Antropología estructural* define la categoría de mitema como una gran unidad constitutiva del mito y que se halla en el plano de la frase, además de que crea relaciones que establecen una estructura mítica (p. 223); es decir, más allá de los cambios virtuales que podamos encontrar en las actualizaciones de un mito, siempre van a poder ser más o menos identificables las categorías que lo constituyen (en este caso son las unidades mínimas de significado mítico) y por lo tanto será visible el entramado mítico que generan.

Lilia Leticia García Peña define al mitema como “la unidad constante y mínima de sentido en el nivel profundo de un mito” (p. 75). Durand “propone el concepto de imagen arquetípica como imágenes primeras y universales a la especie” (p. 68), que es el mismo nivel que ocupan los mitologemas que

pueden precisarse como “unidades simbólicas de naturaleza mítica: diluvio, tierra, agua...” (García Peña, p. 75).

Como la mitocrítica parte de analizar la dimensión arquetípica de la obra, con la identificación de las unidades constitutivas del relato mítico, las que ya fueron referidas anteriormente, para cotejarlas con una versión del mito con que enlazan para advertir “redundancias y mutaciones, así como la introducción de nuevos significados” (García Peña, p. 72), entonces tendremos que señalar la isotopía, que se puede definir como “la recurrencia de elementos semánticos que conforman una constante de sentido o línea de significación que dota de coherencia interna al texto” (p. 64), esta constante ayudará a precisar por qué un mito puede aparecer -en palabras de Durand- como latente o reprimido y no explícito, ya que no será necesario entender al mito como re-escritura sino como reformulación y actualización.

En *Guerra en el paraíso* la metamorfosis arbórea, -que en el mito se da como la síntesis del discurso mítico (Dafne se convierte en árbol de laurel)- va configurándose a lo largo de la obra por imágenes obsesivas, de ahí la importancia de las isotopías y los símbolos que se analizarán. Los guiños o evocaciones de una imagen constituyen así una atmósfera que orienta la interpretación hacia la imagen recurrente del acto narrativo en *Guerra en el paraíso*, como por ejemplo cuando se lee “el hombre pequeño, moreno, subió a la combi. Despedía un ligero olor a hierba, a tierra húmeda”(p. 231), inmediatamente comenzará a formularse un sentido constituyente con otros guiños o evocaciones, otra cita de la novela que ayuda a entender este concepto de isotopía es, "el hombre se sacudió con fuerza, como si su cuerpo

se fuera quebrando. Se empezó a doblar hacia atrás y quedó tenso, duro como una rama, balanceándose" (p. 290).

"Símbolo" es una categoría que es importante tanto porque "el mito despliega su fuerza simbólica en el relato" (García Peña, p. 71) como porque "funciona como una suerte de condensador de la memoria cultural (...) actuará como un mensajero de otras épocas culturales o de otras culturas distintas" (p. 79). En la novela que es objeto de estudio interesa sobre todo entender y conocer el despliegue de significado que ofrece el árbol, porque a manera de supuesto se espera que sea el símbolo que ayude a configurar la funcionalidad del mito, ya que como dice García Peña "la narración de un mito posee una intención bien determinada: siempre es posible detectar en él unos intereses existenciales y sociales muy concretos" (p. 72), además de que es a través del excedente de sentido que produce el símbolo que podremos adentrarnos al mito, pues éste tiene dos entradas tomando a García Peña una horizontal que es la hilación del discurso y otra vertical que son las redundancias que configuran al símbolo (p. 52).

Durand a propósito de los cambios que puedan encontrarse en la reformulación de un mito hablan sobre la perennidad del mismo, y que aun pese a la pérdida de una parte del mito, éste se va a encontrar en el discurso (2021, p. 115) pues los mitemas no son ornamentales sino construyen un sentido, a modo de broma refiere "Orfeo es Orfeo ¡incluso si Eurídice se convierte en una bicicleta" (p. 115).

Como índice tentativo que servirá como una guía para el desarrollo de la investigación lo podemos estructurar de la manera siguiente.

Introducción.

Capítulo 1. Carlos Montemayor y la literatura Mexicana.

1.1 El autor y la tradición clásica.

1.2 *Guerra en el paraíso* y la crítica literaria.

Capítulo 2. El mito: De Ovidio a Montemayor.

2.1 Concepción del mito.

2.2 Mito y relato.

2.2.1 Mitos *in situ* y textualizados.

2.3 El mito de Apolo y Dafne y su re-presentación en *Guerra en el paraíso*.

2.3.1 Estructura mitológica y mitémica en ambos discursos.

Capítulo 3 Constitución simbólica

3.1 El Símbolo

3.1.1 Cualidades fundamentales: lógica del símbolo, reiteración y redundancia, ambivalencia y ambigüedad, pregnancia.

3.2 El agua: de la isotopía al símbolo.

3.2.1 Del guerrillero a Dafne.

3.3 La persecución.

3.3.1 El perseguidor.

3.4 La metamorfosis arbórea.

3.4.1 El árbol.

Conclusiones.

Cronograma.

Primer semestre	Agotar la crítica y establecer como finalizado el protocolo y redacción del capítulo 1.
Segundo semestre	Redacción del capítulo 2.
Tercer semestre	Redacción del capítulo 3.
Cuarto semestre	Redacción de la introducción y las conclusiones. Correcciones finales.

Bibliografía.

Bachelard, Gaston (2003) *El agua y los sueños*. México: FCE.

Barthes, Roland (1997) *Mitologías*. México: Siglo XXI editores.

Campbell, Joseph (1972) *Psicoanálisis del mito*. México: FCE.

Camps, Martin. Crónicas desde el país vecino con Luis Arturo Ramos. *La Palabra y el Hombre*, julio-septiembre 2006, no. 139, p. 139-163 tomado de <http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/238> el día 20 de mayo de 2013

Durand, Gilbert. *La mitocrítica paso a paso*. Acta Sociológica, núm. 57, enero-abril 2012, pp. 105 – 118

Eliade, Mircea (2001) *El mito del eternoretorno*. Argentina: Emecé Editores.

García Peña (2007) *Etnoliteratura. Principios teóricos para el análisis antropológico del imaginario simbólico-mítico*. México: Universidad de Colima.

Gay Gómez, María del Pilar (2009) *Conformación mítica del personaje de Pito Pérez en el imaginario mexicano*. Tesis. Universidad de Colima.

Jonsson, Araceli Noemi (1998) *Guerra en el paraísode Carlos Montemayor y la literatura testimonial*. Tesis. William Marsh Rice University. Tomada de la red mundial el 08 de abril de 2013 de <http://scholarship.rice.edu/handle/1911/17183>

Klhan, Norma: «Un nuevo verismo: Apuntes sobre la última novela mexicana», en *Revista Iberoamericana*, vol. LV, núm. 148-149, julio-diciembre (1989), tomado de <http://revista-beroamericana.pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/view/4638/4802> el 20 de mayo de 2013.

Kottak, Conrad. (1999) "La cultura" Cap. III en *Una exploración de la diversidad humana con temas de la cultura hispana*. Madrid: McGraw-Hill, 34-43

MELETINSKI, Eleazar M. (Noviembre 2006). "El mito y el siglo veinte". *Entretextos. Revista Electrónica Semestral de Estudios Semióticos de la cultura*. <http://www.ugr.es/~mcaceres/entretextos/entre8/meletinski.html> tomado el 25 de mayo de 2013.

Montemayor, Carlos (2000) *Guerra en el paraíso*. España: Planeta / CONACULTA.

_____ (1998) *Arte y trama en el cuento indígena*. México: FCE.

_____ (2007) *La fuga*. México: FCE.

_____ (2001) *La literatura actual en las lenguas indígenas de México*. México: Universidad Iberoamericana.

Ovidio (2010) *Las metamorfosis*. México: Porrúa.

_____ (1983) *Las metamorfosis*. España: Bruguera.

Prieto Inzunza, Angélica. Guerra en el paraíso una historia alternativa. *Texto crítico*. Nueva época, julio-diciembre 2001, no. 9 p. 281-296 tomado de <http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/7619>

Ramos, Luis Arturo (1982). La piedra: otra versión. *La palabra y el hombre*, abril-junio 1982, no. 42, p. 85-88. Tomado de <http://cdigital.uv.mx/handle/123456789/3465>

Schara, Julio César. Intertexto con Carlos Montemayor: La universidad pública y la cultura nacional. *Reencuentro*, núm. 56, diciembre, 2009, pp. 36-39, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. México.

Bibliografía por consultar o en revisión.

- Bajtín, Mijaíl (1999) *Estética de la creación verbal*. México: Siglo XXI Editores.
- Castro Merrifield, Francisco. *Gilbert Durand y el método arquetipológico*.
Acta Sociológica, núm. 57, enero-abril 2012, pp. 51 – 64
- Durand, Gilbert. (2004) *Las estructuras antropológicas de lo imaginario*. México: FCE.
- Frye, Northrop. (1991). *Anatomía crítica*. Venezuela. Monte Ávila Editores.
- _____ (1994). *Arquetipos e inconsciente colectivo*. Barcelona: Paidós.
- Lévi-Strauss, Claude (1995) *Antropología estructural*: España: Paidós.
- Lipovetsky, Gilles (2000) *La era del vacío*. España: Anagrama.
- Losada Goya, José Manuel. Nociones de terminología mitocrítica. *Revista Amaltea*. Universidad Complutense de Madrid. Tomado de la red el día 3 de mayo de 2013 de www.ucm.es/info/amaltea/acis/inicio.html
- Lotman, Iuri. (1993) “El símbolo en el sistema de la cultura”. *Revista del Centro de Estudios del Lenguaje* 9 (Puebla, México), 47-60
- Lotman, Iuri (1993) La semiótica de la cultura y el concepto de texto. *Escritos*, Número 9, pags. 15-20. Tomado de www.ugr.es/~mcaceres/entretextos/pdf/entre2/escritos/escritos2.pdf el día 26 de abril de 2013.
- Lotman, Yuri (1996) *La semiósfera*. España: Cátedra
- Martínez Falero, Luis (2013) Literatura y mito: desmitificación, intertextualidad, reescritura. *Revista Signa*. Tomado de dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4147526.pdf el día 12 de mayo de 2013.
- Meletinski, Eleazar (2001) *El mito*. España: Akal.

Pires Ferreira, Jesura (2006) El impulso mitológico y la crítica poética de Eleazar Meletinski. *Entretextos*. Revista electrónica semestral de estudios semióticos de la cultura. Número 8. Tomado de www.ugr.es/~mcaceres/entretextos/entre8/pires.html