

Anteproyecto de investigación en Literatura Mexicana

Juan Alfonso Valencia Badillo

Tema.

Lenguaje y transgresión en *Trabajos del Reino*, *Señales que precederán al fin del mundo* y *La transmigración de los cuerpos* de Yuri Herrera.

Título tentativo.

El encanto del verbo: lenguaje y transgresión en la narrativa de Yuri Herrera.

Presentación

I

En el 2005, Rafael Lemus acusó, en un artículo de Letras Libres titulado “Balas de salva”¹, a Eduardo Antonio Parra, Federico Campbell y Élmer Mendoza (entre otros) de aprovecharse del narco para erigir una literatura intrascendente. “El narco no es novelable: para recrearlo se necesitan antinovelas”, escribe, y señala que ninguno de los autores norteños cuenta con recursos para la tarea. Acrimina, apunta y sentencia: la narcocultura como una moda que define el quehacer artístico del norte, la impaciencia de los escritores por retratar y no explicar ni denunciar el fenómeno, abusar del narco, escribir acerca de él y terminar haciendo una versión domesticable, “en tonos pastel”. El texto, intencionalmente polémico, deja abierta la posibilidad de una nueva estética literaria que, para poder llamarse auténticamente narcoliteratura, aborde el narco sin hablar del narco. O algo así.

Luego llegó Yuri Herrera (Actopan, 1970), cuya primera novela, *Trabajos del reino*, ganadora del Premio Binacional de Novela “Border of Worlds”, publicada en 2005 por el Fondo Editorial Tierra Adentro y reeditada en 2008 por Periférica, transformó las perspectivas de la novela del narco mediante la transgresión: arrancándola de sus lugares y sus nombres. Yuri Herrera construyó su universo literario en el no-lugar, en la ciudad sin nombre que, aunque sabemos fronteriza, bien puede ser cualquiera. Del mismo modo, sus personajes, cuyos nombres se reducen a sus roles arquetípicos (El Artista, El Rey), habitan la frontera entre lo real y lo ficticio, van de la identificación a la mera creación literaria. Su ciudad es cualquier ciudad ya que casi todas tienen un Palacio: ese estilo de mansión erigida con el poder y en el lujo ostentoso de la mafia (que puede ser el narcotráfico o no, en realidad no importa), y sus habitantes son aquellos que ostentan el poder mediante la intimidación y aquellos que son sometidos o se enfrentan a él con los medios a su alcance. La obra de Yuri es dual: retrata nuestra realidad (violenta, viciosa) y la universaliza: trata y no, al mismo tiempo, del narco mexicano fronterizo: lo hace de manera tan desnuda y certera que deja

¹ Lemus, Rafael. "Balas de salva: notas sobre el narco y la narrativa mexicana." *Letras Libres* Sept. 2005: 39-42. Web. 29 Mayo 2013. <<http://letraslibres.com/revista/convivio/balas-de-salva>>.

de ser un fenómeno meramente local. No es gratuito, entonces, que académicos de Italia y Alemania hayan celebrado y abordado críticamente su obra, por ejemplo.

II

Los personajes de las novelas de Yuri Herrera son capaces de conciliar y conectar el mundo y sus realidades opuestas mediante el lenguaje: son todos ellos poseedores de competencias lingüísticas extraordinarias en sus propios contextos: Lobo, el protagonista de *Trabajos del reino*, accede y se enfrenta al poder de un capo del narcotráfico con la palabra, mediante la composición de corridos. Lobo, músico de cantina, se convierte en El Artista en la corte de El Rey, quien lo deja acceder al Palacio por su talento para trascender historias mediante la palabra. Lobo es un artista de la palabra, versificador más que músico excelente.

Makina, la protagonista de *Señales que precederán al fin del mundo* (Periférica, 2010), es traductora, punto de encuentro entre tres culturas (la indígena, la mexicana y la estadounidense). El conocimiento de sus lenguajes le permite conocer realidades distintas y opuestas, y conciliar a sus habitantes. Ese es el poder de Makina, quien también logra moverse entre las redes de la mafia y enfrentarse al poder con la palabra precisa, la cual, paradójicamente, en ocasiones pareciera poética (el texto con el que enfrenta al policía estadounidense hacia el final de la novela es, ciertamente, un poema).

Finalmente, El Alfaqueque, protagonista de *La transmigración de los cuerpos* (Periférica, 2013), última novela de Herrera, es consciente del poder conciliador, persuasivo y manipulador de su "verbo": es el punto de encuentro entre dos familias rivales, dos visiones completamente distintas de la realidad. La intervención de su palabra tiene el poder de contener vesanias. Mediador entre jefes que dominan ejerciendo la violencia, El Alfaqueque se empodera entre ellos con la palabra: su poder radica en que sabe qué, cómo y cuándo decir, exactamente, lo que tenga que ser dicho.

III

Tanto Lobo como Makina y El Alfaqueque habitan ambientes donde el miedo es garantía de paz: espacios delicados donde las acciones son mediadas y contenidas por el miedo. Estados beligerantes: el Palacio de El Rey en *Trabajos del reino*, las redes

del tráfico de personas en *Señales que precederán al fin del mundo* y la ciudad azotada por la epidemia de *La transmigración de los cuerpos*.

En estos ambientes, los protagonistas son transgresores: cuestionan y se enfrentan al poder planteando alternativas basadas en la libertad y la justicia. Lo son en cuanto se mueven en los límites (tanto físicos como simbólicos: la frontera y las orillas de la ciudad y las delgadas líneas entre los que mandan y obedecen sin chistar) y quebrantan y violan las leyes silenciosas que los establecen.

IV

La importancia de la palabra reflejada en el poder e influencia del verbo de los personajes en su contexto igual está presente en la extensión de las obras: las novelas de Yuri son cortas, lo cual tiende puentes con la obra de Juan Rulfo, cuyos personajes también se encuentran, definen y existen gracias a la palabra (hasta muertos siguen hablando), pero su concreción literaria se da en la exactitud del lenguaje: no hay abundancias innecesarias, sólo la precisión de las palabras justas. De ahí que hayan surgido comparaciones entre Rulfo y Herrera.

Justificación

Aunque el tiempo parecer ser una prueba infalible para identificar y superar aquellas obras cuyo éxito editorial y de “crítica” nos deslumbra, es cierto que hay un puñado de autores contemporáneos y emergentes cuya obra merece ser estudiada formalmente, ya sea por sus procesos creativos, su concepción literaria o su renovación simbólica o lingüística. Uno de ellos es Yuri Herrera. Aunque su obra, como ya vimos, surgió en el contexto de la narrativa del narcotráfico, pronto superó el naciente género reformulándolo mediante la descontextualización y la remitificación simbólica de los involucrados en los fenómenos de la frontera: narco, migración, mafias, etc. Esta investigación pretende analizar formalmente la obra de Herrera, y contribuir a la comprensión de la transformación y las nuevas perspectivas de la literatura mexicana. Busca, además, generar reflexión y discusión sobre la narrativa mexicana contemporánea. La obra de Herrera, al evidenciar las transformaciones de nuestra realidad, de sus estructuras y de sus hablas, resulta adecuada para comprender el momento literario que vivimos y los terrenos que puede alcanzar la narrativa nacional. El interés académico que ha generado la irrupción de Herrera en la literatura hispanoamericana indica la necesidad de profundizar su análisis.

Estado de la cuestión:

A pesar de lo reciente de su publicación, la obra de Herrera ya ha sido del interés académico tanto nacional como extranjero: Jorge Volpi, en *El insomnio de Bolívar* (De bolsillo, 2009), celebra *Trabajos del reino* como una “pequeña joya literaria en un género dominado por la inercia”²; Michi Strausfeld lo presentó al público europeo

² “Con una prosa siempre controlada que apenas se permite algún destello lírico, cuenta el arribo de un compositor de corridos al círculo íntimo de un capo como si hablase de un antiguo bardo y un señor de medioevo. La metáfora funciona de manera sorprendente y, sin necesidad de reproducir la jerga de sus personajes, condensa en unas cuantas páginas lo que a otros narradores les lleva cientos: esa feria de lealtades y traiciones que circunda a los jefes; la vileza, la impericia y el miedo de los sicarios; la irremediable corrupción del entorno; y, sobre todo, la manera como el arte se vuelve cómplice del delito. Novela del narco y crítica implícita de las novelas del narco, *Trabajos del reino* es una pequeña joya literaria en un género dominado por la inercia”. (Volpi, Jorge. *El insomnio de Bolívar*. México: De bolsillo, 2009. 188-89)

como el "Rulfo del siglo XXI"³; Sara Carini, de la Universidad Cattolica del Sacro Cuore, Italia, tendió puentes entre su primera obra y la nueva novela histórica latinoamericana⁴, y esto por mencionar sólo algunos ejemplos. De igual modo, reseñas, entrevistas y notas críticas se han publicado en medios hispanoamericanos, tanto impresos como digitales: revistas como Quimera⁵, Clarín⁷ y Eñe⁸, de España, Nueva Sociedad⁹ de Venezuela, Qué pasa¹⁰ de Chile, la Revista de la Universidad de México¹¹ y la Revista de literatura mexicana contemporánea¹², han dedicado páginas a la obra del hidalguense; del mismo modo, blogs y sitios de diarios como El Universal, Frente, Milenio, Reforma, La Jornada (mx), El País, ABC (es), Clarín (arg), etc. Finalmente, su obra se ha traducido al alemán, francés, y próximamente al hebreo y finés.

³ "Destacan al hidalguense Yuri Herrera como el "Rulfo del Siglo XXI". " *Desde Abajo* 22 Marzo 2011 [México]. Web. 25 Mayo 2013. <<http://www.desdeabajo.org.mx/wordpress/?p=6448>>.

⁴ Carini, Sara. "El trabajo, al lector: nuevas formas de representación del poder en Trabajos del reino de Yuri Herrera." *Ogigia: Revista electrónica de estudios hispánicos* 2012: 45-57. Web. 22 Mayo 2013. <<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3981556>>.

⁵ García, Marc, Unai Velasco, y Mario Amadas. "Yuri Herrera. Entrevista." *Quimera: Revista de literatura* 315 (2010): 37-39. Web. 29 Mayo 2013. <<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3128560>>.

⁶ Gutiérrez Ruiz, Magda. "No me interesa hacer novelas nacionales." *Quimera: Revista de literatura* 351 (2013): 37-39. Web. 28 Mayo 2013. <<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4201174>>.

⁷ González Veiguela, Lino. "Yuri Herrera, viajes hasta el final del mundo conocido." *Clarín: Revista de nueva literatura* 2010: 41-44. Web. 25 Mayo 2013. <<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3269602>>.

⁸ Mazzei, Marcela. "Yuri Herrera: La literatura pone problemas abstractos en una escala humana." *Revista Eñe* 25 Dic. 2011. Web. 25 Mayo 2013. <http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/Entrevista_Yuri_Herrera_0_578942351.html>.

⁹ Ávila, Carlos. "La utilidad de la sangre. En diálogo con Trabajos del reino, de Yuri Herrera." *Nueva sociedad* 2012: 148-58. Web. 26 Mayo 2013. <<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3983775>>.

¹⁰ Díaz Oliva, Antonio. "El escritor de los narcos." *Qué pasa* 3 Dic. 2010. Web. 24 Mayo 2013. <http://www.quepasa.cl/articulo/6_2273_9.html>.

¹¹ "Video entrevista a Yuri Herrera." *Revista de la Universidad de México*, Ago. 2012. Web. 25 Mayo 2013. <<http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/0212/entrevista03.html>>.

¹² Álvarez, Juan. "Me quedé con ganas de ponerme a cantar." *Revista de literatura mexicana contemporánea* 2012: 127-29. Web. 25 Mayo 2013. <<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2695074>>.

Objetivos

General:

Analizar las concordancias y paralelismos de los protagonistas de las novelas de Yuri Herrera, su relación con el lenguaje y el posicionamiento que la palabra les otorga ante las figuras de poder.

Específicos:

- Identificar y determinar las estructuras de poder y su campo semántico en la obra de Yuri Herrera.
- Identificar arquetipos en las novelas propuestas y la manera de nombrarlos.
- Determinar los símbolos que Herrera atribuye al poder (gobierno, policía, narcotráfico, etc.).
- Analizar las relaciones existentes entre las estructuras de poder, los espacios y el carácter de los personajes en las obras propuestas.
- Determinar el carácter transgresor, mediante la reformulación de géneros, de las novelas de Herrera.

Preguntas de investigación:

- ¿Cuáles son las relaciones entre el lenguaje, el poder y los personajes en la obra de Yuri Herrera?
- ¿Cuál es el lenguaje del poder utilizado en las obras de Yuri Herrera y cómo se cifra simbólicamente?
- ¿Por qué podríamos afirmar que las novelas de Yuri Herrera reformulan los géneros de la narrativa del narco y la novela negra?

Marco Teórico / Metodología

Los ejes teórico metodológicos del presente proyecto serán, principalmente cuatro: la explicación de la lengua como un instrumento de acción, las funciones de la lengua en los procesos comunicativos, la teoría que explica la estructura de los mitos y su formación y la semiótica del relato y del mito.

En *¿Qué significa hablar?*, Bordieu aborda la lengua como un instrumento de acción y poder. Los símbolos del lenguaje son entendidos como instrumentos de conocimiento que hacen posible el consenso sobre la realidad y el sentido del mundo, promoviendo la integración social, de modo que no hay manera de separar las relaciones que se producen del uso del lenguaje con las relaciones de poder. Bordieu incluso afirma que el poder simbólico es el poder de hacer cosas con palabras, es decir, el autor concibe el lenguaje como un instrumento de acción, antes que un objeto del intelecto. Afirma que los productores y los productos lingüísticos no son iguales: están determinados por los privilegios de ciertos hablantes respecto a otros, según su lugar en la estructura social. Según esta teoría las situaciones lingüísticas generan situaciones de dominación. Bordieu afirma, también, que existen leyes que determinan quién puede hablar, a quién y cómo.

Los factores que intervienen en el proceso de la comunicación determinan una función del lenguaje, según Roman Jakobson en sus *Ensayos de lingüística general*. La función referencial tiene una orientación hacia el contexto y determina las relaciones entre lo que se dice y aquello de lo que se habla. La función emotiva está centrada en el emisor (destinador) e intenta retratar las impresiones que el emisor tiene acerca de la realidad. Según Jakobson, las interjecciones son la forma pura de esta función. La función conativa se determina por la función del destinatario, y se encuentra naturalmente en las oraciones imperativas. A través de esta función se busca hacer que el destinatario haga algo concreto: también se le conoce como apelativa. La función fática tiene como finalidad el contacto y busca establecer, prolongar o interrumpir la comunicación, cerciorarse de que el canal funciona y los mensajes han llegado de manera correcta. La función metalingüística es aquella que se orienta al propio código. Se utiliza para solucionar los problemas de comprensión del propio código. La función poética, finalmente, se orienta hacia el propio mensaje y no es

exclusiva de la literatura o la poesía, sino que trata que la selección y combinación de signos lingüísticos sea agradable al destinatario.

Respecto al análisis de la reformulación mitológica y arquetípica, en *El héroe de los mil rostros*, Joseph Campbell, plantea una unidad estructural para el mito a partir del estudio de los símbolos y los arquetipos. Las obras que nos ocupan responden, al parecer, a la estructura monomítica de Campbell y sus transformaciones del héroe, pero más que seguir la jornada del héroe, interesa hallar los mecanismos mediante los cuales los personajes de Herrera parten y se definen a partir de arquetipos reformulados de tradiciones concretas: El Rey y Lobo como el noble y el artista a su servicio, Makina y Chucho en un descenso al infierno (Mictlán), aventurero y guía espiritual, las familias enfrentadas en *La transmigración de los cuerpos* como una reformulación de aquellas de Romeo y Julieta, por ejemplo. De igual modo, Barthes arroja luz al tema en *Mitologías*, donde define el mito como un acto de habla, susceptible de ser abordado semióticamente. Partir de estas obras canónicas ayudará a averiguar el proceso de remitificación e interpretación de arquetipos que Herrera lleva a cabo en sus historias y con sus personajes.

También se acudirán a obras como las de Hobbes y Bataille para explicar las relaciones de poder y la transgresión desde el punto de vista que se plantea en la presentación del presente proyecto. Es cierto que la obra de Bataille estudia los fenómenos estéticos a partir del erotismo, sus consideraciones sobre la transgresión en relación con los límites y la libertad resultan interesantes por su conexión con lo propuesto.

Bibliografía

Astorga, Almanza L. A. *Mitología del narcotraficante en México*. México, D.F: Universidad Nacional Autónoma de México, 1995.

Aullón, de H. P. *Teoría de la crítica literaria*. Madrid: Trotta, 1994.

Barthes, Roland. *Mitologías*. México: Siglo XXI, 2009.

Bataille, Georges. *El erotismo*. Barcelona: Tusquets, 2010.

Bourdieu, Pierre. *¿Qué significa hablar?: economía de los intercambios lingüísticos*. Madrid: Akal, 2008.

Brioschi, Franco, and Girolamo C. Di. *Introducción al estudio de la literatura*. Barcelona: Editorial Ariel, 1988.

Campbell, Joseph. *El héroe de las mil caras*. México: FCE, 2010.

Herrera, Yuri. *La Transmigración de los cuerpos*. Cáceres: Periférica, 2013.

Herrera, Yuri. *Señales que precederán al fin del mundo*. Cáceres: Periférica, 2010.

Herrera, Yuri. *Trabajos del reino*. Cáceres: Periférica, 2008.

Hobbes, Thomas. *Leviatán*. Madrid: Alianza, 1999.

Jakobson, Roman. *Ensayos de lingüística general*. Barcelona: Seix Barral, 1975.

Llovet, Jordi. *Teoría literaria y literatura comparada*. Barcelona: Ariel, 2005.

Selden, Raman, Peter Widdowson, y Peter Brooker. *La teoría literaria contemporánea*. Barcelona: Ariel, 2001.