

UNILA

PPGIELA

Interseccionalidade e Fronteiras

Pré-Evento - 18. Congresso Mundial de Antropologia - IUAES

12 e 13 julho 2018

Jardim Universitário | UNILA

MESTIZAJE, TENSIONES Y REPRESENTACIONES: CONFIGURACIÓN DE IMAGINARIOS DE IDENTIDAD EN AMÉRICA LATINA

Maestranda Daniela Serna (UNILA)²¹

E-mail: dani.serna.g@gmail.com

Resumen: Las producciones iconográficas difundidas ampliamente a través de la literatura y el arte, a partir del siglo XIX han influido en gran medida las construcciones de identidad de las comunidades latinoamericanas. El objetivo del presente artículo es abordar la figura del mestizo y sus múltiples variaciones como modelo de representación, para problematizar los procesos de configuración de imaginarios de identidad en las primeras décadas del siglo XX en América Latina. Para ello analizo el cuento *Las ruinas circulares* (1940) del escritor argentino Jorge Luis Borges (1899-1986), como una referencia literaria que evidencia los procesos cíclicos de demarcación y percepción del *otro*. Es a partir de esa estructura circular que observo la proyección de imaginarios, desde de la figura del mestizo, en la obra del caricaturista y fotógrafo colombiano Leo Matiz (1917-1998) para indagar los elementos de representación que involucra en su fotografía *El Quijote Mexicano* (1943) y vislumbrar como se entreteje la idea de mestizaje en su propuesta visual. Este diálogo entre imagen y texto permite evidenciar mas que un estereotipo de representación, las tensiones que se cruzan a través de los imaginarios de identidad de un territorio tan heterogéneo y diverso como América Latina.

Palabras claves: identidad, imaginario, representación, mestizo

INTRODUCCIÓN

El siguiente análisis va encaminado a abordar el cuento *Las ruinas circulares* como una analogía del proceso de creación que se da tanto en las artes literarias como visuales. Más allá de un análisis crítico-literario lo que se busca desarrollar es un diálogo con la fotografía *El Quijote Mexicano* y generar una serie de cruces entre las artes visuales y la literatura. En esta interlocución es posible entretejer los problemas que acarrearán ambas disciplinas alrededor de la idea de representación y su importancia en la configuración de iconografías e imaginarios colectivos dentro de las comunidades donde son inseridas. Para ello expongo un modo de lectura, de los múltiples existentes, de los arquetipos de representación que se gestaron en las primeras décadas del siglo XX, en las que las jóvenes repúblicas latinoamericanas buscaban consolidar modelos de identidad nacional que habían heredado de los romances del siglo XIX. Desde allí abordare la figura del mestizo como elemento iconográfico que evidencia las tensiones políticas, sociales y culturales que

²¹ Maestranda en PPG-Literatura Comparada, bolsista del programa PAEC OEA-GCUB - Universidade Federal da Integração Latino-Americana

caracterizaron la primera mitad del siglo XX. Es en este contexto que el escritor Jorge Luis Borges publica por primera vez *Las ruinas circulares* en 1940 en la revista literaria *Sur*²² en Argentina. Ese mismo año Leo Matiz sale de Colombia, por todo Centroamérica hasta México, donde consolidaría su carrera como fotógrafo y tres años más tarde realizaría *El Quijote Mexicano* (1943) inmortalizando uno de sus periodos más productivos. El objetivo de este artículo no es agotar las posibilidades de análisis, sino que por el contrario, busca contribuir a enriquecer las múltiples lecturas que genera el texto literario y la fotografía cruzadas por el imaginario del mestizo.

EL MESTIZO EN LAS PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX:

La necesidad de establecer parámetros identitarios dentro de las naciones latinoamericanas ha sido una labor extensa y dispendiosa para los escritores y artistas latinoamericanos, que desde el siglo XIX, han tratado de tejer a partir de hilos iconográficos, los vacíos históricos, los recortes y los pliegues de ese gran lienzo que denominamos identidad. La literatura del siglo XIX ya evidenciaban las tensiones en los imaginarios de identidad, en los que, el afán modernizador chocaba constantemente con la reivindicación nacional. Como expone Doris Sommer en su libro *Ficciones Fundacionales*[CITATION Som04 \n \t \l 1034], la figura del mestizo entra al panorama “como solución retórica a las crisis en estas novelas/naciones, el mestizaje, lema en muchos proyectos de consolidación nacional, con frecuencia es la figura empleada para la pacificación del sector "primitivo" o "bárbaro”[CITATION Som04 \p 39 \t \l 1034]

La condición doble del mestizo, producto de la *alquimia racial*, le permite estabilizar las tensiones entre los proyectos modernizadores y la reivindicación identitaria que buscan definir los límites de esas nuevas naciones. [CITATION Som04 \p 39 \t \l 1034] Sin embargo, los contornos del mestizo son borrosos y confusos y su definición como signo identitario se transformó a lo largo de las primeras décadas del siglo XX. La mirada sobre el mestizo de manera positiva o negativa, dependía de los motivos ideológicos, sociales y políticos que movilizaran su imagen.

De esta manera, el siglo XX se caracterizó por una serie de ciclos y espirales en las que diversos grupos de pensadores latinoamericanos acentuaban lo modernizador o lo *identitario*²³ según las modas, las generaciones, los movimientos o las escuelas a las que pertenecían. [CITATION Dev00 \p 15 \t \l 1034] Esos cambios de énfasis de uno u otro, se producen debido a alteraciones de pensamiento que se derivan de la confluencia de al menos tres factores: “aparición de una nueva generación, aparición de nuevas ideas en el ámbito internacional, explosión de un suceso de gran magnitud que lo precipite (por ejemplo una guerra, una revolución, una crisis económica)”[CITATION Dev00 \p 21 \t \l 1034] La unión de estos tres factores genera un quiebre

22 Revista literaria fundada en 1931 en Argentina por la escritora Victoria Ocampo. Su última edición se realizó en 1992 sumando un total de 371 números.

23 Devés-Valdés usa este concepto para recoger las ideas nacionalistas. (DEVÉS-VALDÉS, 2000, p.18)

que lleva a “postular un nuevo modelo-proyecto, a partir de la recombinación de ideas disponibles, incorporando elementos nuevos y combinándolos con los antiguos”[CITATION Dev00 \p 21 \t \l 1034]. Esos quiebres son los que ya había abordado Emir Rodríguez Monegal en su texto *Tradicón y Renovación* [CITATION Rod88 \n \t \l 1034] en el que destaca las tres principales rupturas que se dieron en el las letras latinoamericanas durante el siglo XX:

Si por un lado cada crisis rompe con una tradición y se propone instaurar una nueva estimativa, por otro lado cada crisis excava en el pasado (inmediato o remoto) para legitimizar su revuelta, para crearse un árbol genealógico, para justificar una estirpe. Ocupados a la vez del futuro que están construyendo y del pasado que quieren rescatar, los hombres centrales de estas tres crisis reflejan claramente ese doble movimiento circular (hacia adelante, hacia atrás) que es característico de los instantes de crisis. [CITATION Rod88 \p 1 \t \l 1034]

Es precisamente ese movimiento *hacia delante y hacia atrás* lo que permite definir esa relación ambigua con la que se proyecta la imagen del mestizo: Se delinea hacia el futuro como elemento fundamental del proceso de formación ciudadana, volviendo precisamente al pasado para rescatar esos elementos de la tradición prehispánica que aun preserva. “Sólo que aquí esa vuelta no es un retorno sino una proyección del pasado dentro del presente hacia el futuro.”[CITATION Rod88 \p 5 \t \l 1034] En definitiva esto evidencia que la lectura del mestizo no puede abordarse desde categorías estáticas y disyuntivas, pero tampoco desde un todo sincrético.

Desde esta perspectiva es posible abordar *Las ruinas circulares*, de Jorge Luis Borges, como metáfora de la construcción de imaginarios de identidad. Publicado por primera vez en la revista *Sur* en 1940 y más tarde incluido en *Ficciones* (1944); este cuento narra la historia de un hombre que llega al las ruinas de un templo circular con el propósito exclusivo de soñar un hombre e imponerlo a la realidad. Tras varios intentos sin lograr dar vida a su hombre soñado, el soñador le pide al dios del Fuego que le de vida al hombre que él ha creado y lo inserte a la realidad. El Fuego le indica “que mágicamente animaría al fantasma soñado, de suerte que todas las criaturas, excepto el Fuego mismo y el soñador, lo pensarán un hombre de carne y hueso”[CITATION Bor12 \p 63 \t \l 1034] Al final del relato el soñador descubre que al igual que el hombre soñado, él es el sueño de algún otro que lo estaba soñando.

En el relato, el ejercicio que desempeña el soñador, funciona como metáfora para cualquier proceso que implique un ejercicio de representación, ya sea a través de signos visuales, verbales o de ambos; tal como lo expone Carter Wheelock en su libro *The Mythmaker*[CITATION Whe69 \n \t \l 1034]:

"The Circular Ruins" can be taken as an allegory on thought or creation. The thing created—the man who is dreamed "in minute integrity"—is an idea, a word, a poem,

a fiction, a philosophical system, a self-image, or anything that is capable of being called "the truth" or reality. The act of dreaming can be conceived as the acquisition of "knowledge"—knowledge that is finally revealed to be mere illusion²⁴
[CITATION Whe69 \p 48 \l 1034]

Lo que Wheelock sugiere es que el cuento trae a colación el problema de la representación, ya que el “objeto creado”, que Borges denomina como “el hombre soñado” es realmente un símbolo, una representación de la idea de “hombre”, cuyas referencias parten del mismo soñador. Así mismo es posible entender que el ejercicio de la representación a través de la figura del mestizo apunta más a un sistema simbólico condicionado culturalmente, que a una referencia objetiva de la realidad. Al introducir al final del relato una narrativa paralela, Borges propone un movimiento que lleva al personaje principal, a quien concebíamos como *soñador – origen – centro*, a ocupar la figura opuesta *sueño – copia – margen* al descubrir que “él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo”. [CITATION Bor12 \p 66 \t \l 1034] De esta manera el autor cierra la circularidad de la narración y pone en evidencia un elemento que ya el *doble movimiento circular* de Rodríguez Monegal problematizaba. Pareciera que la producción de imaginarios latinoamericanos se reduce a duplicar una y otra vez los mismos patrones, como si se constituyera la identidad a partir de la copia de la copia, del sueño de un soñador que alguien más está soñando, en un movimiento infinito *hacia delante y hacia atrás*.

Sin embargo vale la pena recordar que los sistemas simbólicos que constituyen los arquetipos de identidad, no se construyen bajo la idea de progreso o evolución, sino precisamente alrededor de tensiones. Es en esa circularidad, en ese constante mutar y transitar sobre sus propias ruinas lo que posibilita su uso simbólico²⁵. Por consiguiente la importancia de la imagen iconográfica no radicaría en la originalidad, si no más bien en los procedimientos para disponer y reconfigurar los materiales que la componen.

Fotografía 1 - El Quijote mexicano

24 "Las Ruinas Circulares" puede tomarse como una alegoría sobre el pensamiento o la creación. Lo creado—el hombre que es soñado "con integridad minuciosa"—es una idea, una palabra, un poema, una ficción, un sistema filosófico, una autoimagen, o cualquier cosa que pueda llamarse "la verdad" o realidad. El acto de soñar puede concebirse como la adquisición de "conocimiento"—conocimiento que finalmente se revela como una mera ilusión. (*traducción propia*)

25“Ocurre que las imágenes son casi inmóviles: de siglo en siglo, de país en país, de poeta en poeta, se transmiten sin cambiarse; las imágenes no provienen de ninguna parte [...] Cuanto más se conoce una época, más uno se persuade de que las imágenes que consideraba como la creación de tal o cual poeta fueron tomadas por él de otro poeta casi sin modificación”[CITATION Shk78 \p 56 \l 1034]

Fuente: Acervo de la Fundación Leo Matiz²⁶.

Este es el caso de la fotografía de Leo Matiz *El Quijote Mexicano*, realizada en 1943 (*Fotografía 1*). Es una imagen a blanco y negro de un hombre mayor, delgado, con cabello y barba cana, sentado en un pequeño montículo de piedras, sobre un fondo rural. La composición está lograda desde un plano contrapicado que genera la sensación visual de observar “desde abajo” a aquella figura, que se erige en el basto y amplio cielo, como si se tratara de una escultura sobre su pedestal. Consiente de la memoria visual que compone el imaginario colectivo, Matiz construye esta representación como un eco visual del *Pensador* de Rodin y establece en este “pensador campesino y mestizo” una nueva iconografía. Probablemente influenciado por el movimiento

²⁶MATIZ, Leo. *El Quijote mexicano*, 1943. Fotografía al gelatino-bromuro de plata. Disponible en: <http://www.sanildefonso.org.mx/expos/leomatiz/> Acceso: 25 jun. 2018

muralista²⁷, Leo Matiz traza en la imagen de este hombre el estereotipo de identidad mexicana, e incluso latinoamericana, que ubica en el campo y lo exótico los imaginarios de identidad. Como asegura Beatriz Sarlo

el campo como lugar del origen nacional es un mito urbano [...] las utopías rurales no son literatura de campesinos sino de ciudadanos, que encuentran en el campo un motivo de ensoñación o una comunidad de valores que en la ciudad moderna se astilló para siempre. En el límite, visto desde la ciudad, el campo es lo exótico nacional [CITATION Sar08 \p 8 \l 1034]

Siendo consiente del carácter de lectura que tiene la fotografía, como instrumento que “captura la realidad” Matiz complementa el perfil icónico de su imagen a través del *suplemento verbal* [CITATION McE84 \l 1034] que acompaña la pieza y que refuerza esa idea de identidad colectiva que condensa la fotografía. Para ello retoma el mismo movimiento circular –que emplea Borges en su cuento y que describe Rodríguez Monegal– y lo articula al título *El Quijote mexicano*, en el que claramente retoma la referencia iconográfica creada por Miguel de Cervantes en el siglo diecisiete; para luego reconfigurar desde el espacio y el contexto mexicano una imagen que se instaure como imaginario de identidad; apropiándose de los signos visuales y verbales como elementos materiales y conceptuales del imaginario colectivo

CONCLUSIÓN

Un recorrido por la línea trazada muestra que si bien la figura del mestizo se establece como una iconografía heredada de los romances del siglo XIX, como la representación de la dualidad entre el mundo civilizado y el mundo bárbaro, se hace evidente que su transformación en el imaginario del siglo XX lleva precisamente a poner en tensión ese dualismo. Al entender la figura del mestizo como una construcción simbólica cultural, que se destruye y se reconstruye sobre sus propias ruinas, es posible vislumbrar los procesos de representación que dieron lugar a las construcciones estéticas tanto literarias como visuales, en que, la representación del mestizo es redefinido como *otro*. Es en esta imagen de la alteridad que *Las ruinas circulares* y *El Quijote mexicano* establecen mas allá de un arquetipo iconográfico del mestizo, las resistencias y tensiones que implica ubicarse en el intersticio, en la fisura, en el pliegue. De este modo, la imagen del mestizo se ubica no en una categoría estática y delimitada, sino en un constante devenir en la construcción de los imaginarios de identidad en Latinoamérica.

27 Leo Matiz tuvo una amplia relación profesional y de amistad con José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros a quienes retrató en varias ocasiones.

REFERENCIAS

ARANGO, G. La Función del Sueño en "Las Ruinas Circulares" de Jorge Luis Borges. *Hispania. Revista Española de Historia*, Madrid, v. 56, p. 249-254, Abril, 1973.

ARISTÓTELES. *Poética*. 1999. (elaleph.com, Ed.) Disponible en: <http://coral.ufsm.br/gpforma/2senafe/PDF/b8.pdf>. Acceso: 10 jul. 2018.

BANCO DE LA REPÚBLICA. *Leo Matiz en las colecciones del Banco de la República*. 2018. Disponible en: <http://proyectos.banrepcultural.org/leo-matiz/es>. Acceso: 3 jun. 2018.

BARILI, A. *Jorge Luis Borges y Alfonso Reyes: la cuestión de la identidad del escritor latinoamericano*. México D.F: Fondo de la Cultura Económica, 1999.

BORGES, J. L. *Jorge Luis Borges Obras Completas 1923-1972*. FRÍAS, C. (Ed.) Buenos Aires: Emecé, 1984.

———. Las ruinas circulares. En *Selección cuentos, ensayos y poemas* (pp. 58-66). Medellín: Universidad de Antioquia, 2012.

———. Pierre Menard, autor del Quijote. En *Selección cuentos, ensayos y poemas* (pp. 44-57). Medellín, Colombia: Universidad de Antioquia, 2012.

BRACHO, J. Narrativa e Identidad. El mestizaje y su representación historiográfica. *Latinoamérica. Revista de estudios Latinoamericanos*, México D.F, v.48, pp. 55-86, 2009.

CASTAÑEDA, S.; PETIT, J. *Luz, ¡más luz! Leo Matiz*. Banco de la República. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=WLAf6jnjsw0> Acceso en: 12 jul. 2018.

DEVÉS-VALDÉS, E. *Del Ariel de Rodó a la CEPAL (1900-1950)*. Buenos Aires: Biblos, 2000.

LAPLANTINE, F.; NOUSS, A. *Mestizajes: de Archimboldo a Zombi*. Buenos Aires: Fondo de la Cultura Económica, 2007.

LÉVINAS, E.. *La huella del otro*. México D.F: Taurus, 2001

MCEVILLEY, T. En el ademán de dirigir nubes. *Revista ArtForum*, New York, Junio, 1984. Disponible en: https://eacvvcae.files.wordpress.com/2014/02/artc3adculo_ademan-de-dirigir-nubes_mcevelley.pdf Acceso: 3 jul. 2018.

RABELL, C. "Las ruinas circulares": Una reflexión sobre la literatura. *Revista Chilena de Literatura*, Santiago, v. 31, p. 95-104, 1988.

RODRÍGUEZ MONEGAL, E. Tradición y renovación. En MORENO. C. F., *América Latina en su literatura*. p. 139-166. México D.F, México: Siglo XXI Editores,1988.

RODRÍGUEZ MONEGAL, E. *Borges: uma poética da literatura*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1980.

SARLO, B. *Borges, un escritor en las orillas*. Buenos Aires: Ariel, 1995. Disponible en: Borges Center for Studies & Documentation: <https://www.borges.pitt.edu/bsol/bse0.php> Acceso: 20 jun. 2018.

SHKLOVSKI, V. *El arte como artificio*. En TODOROV, T. (Ed.), *Teoría de la literatura de los formalistas ruso* p. 55-70. México D.F: Siglo XXI, 1978

SOMMER, D. *Ficciones Fundacionales: Las novelas nacionales de América Latina*. Bogotá: Fondo de la Cultura Económica, 2004.

WHEELOCK, C. *The Mythmaker: A Study of Motif and Symbol in the Short Stories of Jorge Luis Borges*. Austin: University of Texas, 1969.

WUNENBURGER, J. J. *O imaginario*. São Paulo: Edições Loyola, 2007