

RESEÑA

*ÄSTHETIK UND EPISTEMOLOGIE
EINES MOTIVS IN LITERATUREN UND
KULTURTHEORIEN DER KARIBIK*

Isabel Exner
Paderborn: Fink, 2017
323 páginas

Por ANNE BRÜSKE
UNIVERSIDAD DE HEIDELBERG (ALEMANIA)
anne.brueske@uni-heidelberg.de

Con su monografía *Schmutz. Ästhetik und Epistemologie eines Motivs in Literaturen und Kulturtheorien der Karibik* [Suciedad. Estética y epistemología de un motivo en literaturas y teorías culturales del Caribe], Isabel Exner presenta un estudio destacable sobre un tema poco estudiado en la literatura y teoría cultural del Caribe; el de los discursos de la suciedad y la im/pureza. Éstos retoman construcciones culturales, puesto que, a la hora de referirse a procesos y realidades caribeñas actuales, “no hay ni suciedad sin cultura, ni cultura sin suciedad” (285), como puntualiza la autora. El estudio de Isabel Exner, situado en la intersección de estudios de metaforología y de análisis del discurso, se interesa en las configuraciones, constelaciones y resignificaciones de la suciedad y de la im/pureza en la literatura caribeña de la década de 1990. Por ello, se dedica a obras francófonas e hispánicas de Patrick Chamoiseau (Martinica), Edgardo Rodríguez Juliá (Puerto Rico), Pedro Juan Gutiérrez (Cuba) y Juan Abreu (Cuba). Destacan, según la autora, dos tendencias distintas en la literatura y en la teoría cultural caribeña. Mientras que en la narrativa, sobre todo en las novelas que pertenecen al realismo sucio, asistimos frecuentemente a una materialización de la imagen, la teoría cultural actual del Caribe tiende más bien a utilizar la metáfora de la im/pureza de manera eufemística para describir los procesos de transculturación o creolización que lo caracterizan.

Desde una perspectiva de estudios tanto literarios como culturales, el trabajo de Isabel Exner pregunta por el significado y las posibles repercusiones que este doble empleo discursivo pueda tener, entendiendo por ello la figuración de lo sucio en la teoría cultural y su materialización en la literatura narrativa (20). Asimismo, se propone explorar las funciones y el

funcionamiento de la metanarrativa de la suciedad que da cabida a procesos de (re)significación divergentes y frecuentemente opuestos.

La autora parte de la hipótesis de que hay dos posiciones centrales en la literatura y teoría cultural caribeña articuladas por un cambio de paradigma a finales del siglo XX. Si las artes de la modernidad se caracterizan por el deseo de la pureza, en los discursos caribeños de teoría cultural y narrativa de finales del siglo XX prevalece más bien un ‘des-aprendizaje’, un olvido, de la dicotomía entre lo puro y lo impuro que culmina, sobre todo en la teoría cultural, en una obsesión por lo impuro y la mezcla: “‘unreinheitsverliebte’ Karibisierung” (161) que contagiaría hasta las teorías (de contactos) culturales. En este marco, el del Caribe y sus prácticas, de acuerdo con Isabel Exner, se subliman frecuentemente metáforas claves de los estudios culturales.

Los dos primeros capítulos desarrollan la primera hipótesis de la autora, a saber, la de una metanarrativa moderna de la pureza que llega a tener el estatus de un motivo epistemológico. Ésta prevalece en las artes, las ciencias y en el ámbito social.

Para ilustrar tal metanarrativa, Isabel Exner se basa en las reflexiones de Roger Fayet en *Reinigungen. Vom Abfall der Moderne zum Kompost der Nachmoderne*¹ (2003), donde identifica como fundaciones de la modernidad la purificación, la producción y la aniquilación de la basura. Al mismo tiempo, critica la sistematización del “orden del orden” por Fayet, ya que no deja ningún lugar a lo indefinido.

En un primer capítulo analítico, la autora estudia la novela *La Charca* (1894) de Manuel Zeno Gandía, obra fundacional de la literatura puertorriqueña. Sobre la base de un discurso “mixófobo” basado en la dicotomía de pureza e impureza, la novela constituye un modelo para la complicidad entre la sociedad y la pureza en el Caribe de finales del siglo XIX y por una literatura que se convierta en un laboratorio de concepciones de pureza modernas.

El tercer y cuarto capítulo se centran en el cambio de paradigma discursivo que pasa de la dicotomía im/pureza al desaprendizaje y la desvalorización de ésta misma en la posmodernidad caribeña. Como lo destaca Isabel Exner, las metáforas de im/pureza y suciedad son resignificadas de manera positiva y se vinculan estrechamente con el lexema “Caribe”. Según la autora, se trata aquí de un salto discursivo que revuelca la jerarquización anterior de la dicotomía im/puro. En el marco de este cambio de codificaciones figurales y de la transición hacia nuevos modelos de la (auto)descripción cultural en el Caribe, la impureza misma se transforma sobre la base de un modelo de metáforas culturales. El estudio, que presenta una crítica contundente sobre el cambio de paradigma (capítulo 4), cuestiona este salto discursivo con respecto a sus efectos semánticos y operacionales mediante el estudio de sus textos literarios.

Los capítulos quinto, sexto, séptimo y octavo están dedicados al análisis de las novelas franco e hispanocaribeñas del fin del siglo XX con el fin de explorar cómo la metáfora de la suciedad se funcionaliza en los textos literarios.

¹ En español: *Purificaciones. De la basura de la modernidad hacia el compost de la posmodernidad.*

En sus lecturas cuidadosas e inteligentes, Isabel Exner interpreta las novelas como archivos de procesos simbólicos y epistémicos que participan en la reorganización discursiva de la época actual. Esta reorganización se caracteriza por la coexistencia de varias codificaciones del campo discursivo de la suciedad, si bien prevalece el modelo discursivo de la “basurización simbólica” (Silva Santisteban, 2008: 14).

La lectura de la novela *Texaco* (1992) de Chamoiseau, galardonada con el premio Goncourt (1992), se centra en la idea de la basura como archivo en el vecindario obrero de la capital martiniquesa (capítulo 5). Esta arqueología de la basura que revaloriza el espacio caribeño escenificado sirve para compensar, según el análisis de Isabel Exner, el silencio histórico concerniente al destino de las poblaciones afrocaribeñas marginadas, que el discurso literario colonial suele asociar con metáforas de impureza y suciedad. A diferencia de la novela de Zeno Gandía, en *Texaco* basura y suciedad remiten ante todo al círculo simbólico de la sostenibilidad y rechazan el modelo de la basurización simbólica de una parte de la población por su ascendencia étnica y social.

En cambio, la novela policíaca *Sol de Medianoche* (1995) de Rodríguez Juliá, cuya acción tiene lugar en San Juan de Puerto Rico, esboza una poética de la desorientación. Al contrario de *Texaco*, dibuja una imagen sumamente distópica de la sociedad puertorriqueña contemporánea, transportada por un lenguaje de la disociación (capítulo 6).

El Rey de la Habana (1999), otra novela del corpus que la autora estudia (capítulo 7), se caracteriza por una poética de lo sucio. Este ejemplo del realismo sucio, una corriente muy presente en la literatura y las artes latinoamericanas, remite a una realidad cubana que está marcada por la escasez del Período Especial después de los años noventa. De este modo, el conjunto de imágenes de la impureza rechaza su propia figuración, ya que la distancia entre el vehículo y el tenor de la metáfora se agota: la suciedad y lo impuro metafóricos corresponden a la decadencia física habanera real. Asimismo, de acuerdo con la autora, el discurso ficcional en la novela de Gutiérrez postula que lo escenificado y el sujeto se acercan al máximo e incluso contagian a los lectores.

En el último capítulo analítico, la autora presenta una interpretación de la novela de ciencia ficción *Garbageland* (2001) del escritor cubano Abreu. Aquí suciedad y basura ya no se escenifican como lo otro de la sociedad o como lo residual de la cultura, sino que, al contrario, la cultura misma se transforma en lo abyecto.

Destaca en el análisis la analogía que establecen las novelas estudiadas entre la suciedad figurada o material y las sociedades caribeñas escenificadas. El estudio culmina con una síntesis de lo planteado en cinco modelos discursivos en los que se pueden, según la autora, organizar las diferentes codificaciones del motivo de lo im/puro: la “basurización simbólica”, las provocaciones excrementicias, las irritaciones de categorías, la materialidad de lo sucio y la “basurización como apropiación”.

El modelo de la “basurización” corresponde a retóricas que están vinculadas con discursos autoritarios, coloniales y patriarcales. Se encuentran en novelas como *La Charca*, que se sirve del modo de la “basurización” para marginalizar ciertos grupos sociales y para recusar procesos de creolización

cultural, social y biológica. En el segundo modelo discursivo, caracterizado por “agresiones escatológicas y provocaciones excrementicias”, las estrategias de “basurización” se invierten: el motivo de lo sucio desafía las autorepresentaciones de pureza que se dan en una sociedad, las expone como hipócritas y se solidariza, por consiguiente, con lo grotesco, lo feo y lo transgresivo tal cual lo ejemplifican las obras de Chamoiseau y de Rodríguez Juliá. Asimismo, sirve de metatropo para expresar lo proscrito, lo reprimido o lo prohibido. El tercer patrón que Isabel Exner extrae de sus lecturas cuestiona el patrón dicotómico de im/pureza conduciendo a “irritaciones categoriales” y proponiendo una tercera opción, “Figur des Dritten” (288), que exalta las metáforas de impureza sobredeterminadas. El sistema argumentativo del realismo sucio, del cuarto modelo, responde a este cuestionamiento de las categorías devolviéndole su “materialidad en lo sucio”. En las escenificaciones literarias de Gutiérrez, se funcionalizan suciedad y basura material como medios de una experiencia estética: ésta remite a la realidad cubana al mismo tiempo que forma parte de una economía de la superación siguiendo la lógica del mercado literario en el sentido de *garbage sells*. El último patrón discursivo, la “basurización como apropiación”, corresponde a un rechazo escéptico de la cultura de acuerdo con el que todas las actividades encargadas de organizar cultura y sociedad son resignificados como ensuciamientos. Por consiguiente, en novelas como *Garbageland* la cultura no es representada como una instancia positiva del orden sociocultural, sino como instancia de ensuciamiento y de apropiación ilegítima (Exner, 2017: 291).

Para resumir, se puede constatar que el estudio de Isabel Exner no sólo brinda una importante reflexión con respecto a la metanarrativa que marcan las teorías culturales y las obras ficcionales caribeñas del fin del siglo XX, concerniente al empleo y la función de su metafórica principal. Se trata, además, de un trabajo bien conceptualizado, contextualizado y anotado tanto en el área de los estudios culturales como en el ámbito de los estudios caribeños. Por ello, constituye una fuente imprescindible para cualquier persona que se interese en este campo de investigación. Desde el punto de vista de los estudios caribeños, cabe destacar que, además del enfoque temático muy pertinente, las perspectivas translinguales y transcoloniales —aunque hubiera sido interesante completar la perspectiva románica con obras ficcionales del Caribe anglófono— y la ubicación de la monografía en la tradición, por cierto reciente, de la decolonialidad añaden mérito e importancia a este trabajo. Pocas cosas pueden objetarse del trabajo de Isabel Exner, excepto quizás el estilo algo pesado y muy detallado que obstaculiza en ocasiones la comprensión del excelente análisis.

Con todo, Isabel Exner logra un soberbio resultado tanto en el ámbito de los estudios caribeños como en el análisis del discurso literario y de metaforología. Sería deseable que este texto importante se tradujera al español o al inglés para facilitar su acceso fuera del mundo académico germanófono. Por fortuna, cierta cantidad de trabajos de Isabel Exner ya han sido publicados en revistas y volúmenes editados en lengua española.

BIBLIOGRAFÍA

- EXNER, Isabel (2017), *Ästhetik und Epistemologie eines Motivs in Literaturen und Kulturtheorien der Karibik*. Paderborn, Fink.
- FAYET, Roger (2003), *Reinigungen. Vom Abfall der Moderne zum Kompost der Nachmoderne*. Wien, Passagen.
- SILVA SANTISTEBAN, Rocío (2008), *El factor asco: basurización simbólica y discursos autoritarios en el Perú contemporáneo*. Lima, Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú.