

El arte surrealista en la literatura latinoamericana: el caso Jorge Luis

Borges, poema "el Golem"¹.

Surrealist Art in Latin American literature: the case of Jorge Luis Borges poem "The Golem".

Nicolasa María Durán Palacio², Claudia Flórez Salazar³, Catalina Orrego González⁴,
Lorena Rueda Restrepo⁵, Nataly Uribe Estrada⁶.

Resumen

"Golem", de Jorge Luis Borges, como autor representativo del inicio de la posmodernidad Este artículo explora un tipo de recepción del pensamiento surrealista en el poema "El en Latinoamérica. Mediante esta exploración se evidencia una de las hibridaciones culturales, nombradas por Néstor García Canclini (1989): la transformación de la producción escritural de Jorge Luis Borges, reconocido como uno

¹ El artículo presenta resultados de un ejercicio investigativo realizado en el marco del Seminario de Horizontes de Pensamiento. Institución Universitaria de Envigado. Medellín, Colombia.

² Magíster en psicología, Doctoranda en Filosofía, Docente Tiempo Completo. Institución Universitaria de Envigado. Medellín, Colombia, nimadupa@gmail.com

³ Estudiante cuarto semestre, Medellín, Colombia, Facultad de Ciencias Sociales, Programa de Psicología, Institución Universitaria de Envigado, clauf239@hotmail.com

⁴ Estudiante cuarto semestre, Facultad de Ciencias Sociales, Programa de Psicología, Institución Universitaria de Envigado, Medellín, Colombia, catao12@hotmail.com

⁵ Estudiante cuarto semestre, Facultad de Ciencias Sociales, Programa de Psicología, Institución Universitaria de Envigado, Medellín, Colombia, lore-rueda@hotmail.com

⁶ Estudiante cuarto semestre, Facultad de Ciencias Sociales, Programa de Psicología, Institución Universitaria de Envigado, Medellín, Colombia, naturibe1@hotmail.com

de los autores más prolíficos y quien paradójicamente fue uno de los primeros pensadores en criticar la noción moderna de capitalismo escritural.

Palabras clave: Arte, Literatura latinoamericana, Surrealismo, Modernidad, Posmodernidad, Hibridación cultural, Poema: El Golem, Borges.

Abstract.

This article explores a kind of reception of surrealist thought in the poem "The Golem", by Jorge Luis Borges as representative of the beginning of postmodernism in Latin America. Through this exploration is evident among the cultural hybridizations, named by Néstor García Canclini (1989): the transformation of the Scriptural production of Jorge Luis Borges recognized as one of the most prolific authors and who was paradoxically one of the first thinkers to criticize the modern notion of Scriptural capitalism.

Keywords: Art, Latin American literature, surrealism, modernity, postmodernism, cultural hybridization, the Golem poem, Borges.

1. Introducción

Con la elaboración del presente trabajo se pretende realizar un rastreo y aproximación de los procesos de hibridación subyacentes en el movimiento surrealista en Latinoamérica. En este orden de ideas, en la categoría conceptual que tiene forma de eje directriz y orientador en esta indagación, nos permitirá embarcarnos en una búsqueda de la literatura surrealista en América Latina, más específicamente en el poema "El Golem" del autor Jorge Luis Borges.

80

Citación del artículo: Durán Palacio, N., Flórez Salazar, C., Orrego González, C., Rueda Restrepo, L., Uribe Estrada, N. (2011). El arte surrealista en la literatura latinoamericana: el caso Jorge Luis Borges, poema "el Golem". *Revista Psicoespacios*. Vol. 5, N. 6, pp. 79-91. Disponible en <http://www.iue.edu.co/revistas/iue/index.php/Psicoespacios>

Recibido 13.04.2011

Arbitrado 15.05.2011

Aprobado 25.05.2011

Ahora bien, realizar un acercamiento a estos procesos de hibridación, supone examinar las condiciones y cambios que comporta la posmodernidad y sus implicancias. Es necesario precisar el horizonte de la configuración del pensamiento estético de Borges, asumiendo que este se erige en un andamiaje y campo semántico polivalente, metafórico y enigmático, y que, en última instancia, difieren rotundamente de los planteamientos unívocos y de carácter unilateral de la racionalidad moderna.

Borges denuncia elementos de la cultura moderna occidental como categórica, inamovible e irrefutable razón, que va en detrimento de las emociones, y las desplaza a un lugar de opacidad trágica. La perspectiva conceptual y teórica desde la cual se abordaran las categorías conceptuales enunciadas (hibridación, surrealismo, posmodernidad y razón) tiene su punto de partida en culturas híbridas de Néstor García, (1989) esto se lograra con el tratamiento hermenéutico de análisis de contenido literario aquí planteado. Con este método se pretende rastrear y vislumbrar conceptos, haciéndolos traducibles, en el poema de Borges "El Golem", todos ellos situados en los márgenes y horizontes planteados por la posmodernidad, la industria cultural, los emergentes elementos cosmopolitas y la peculiar literatura estilística de Borges, con el que el significado de las palabras vuelve a su origen y reaparece como no real, incluso las palabras se deshacen para formar otras configuraciones, expresando emociones, miedos, ansias, dolores. Por eso el poema se convierte en un grito, en sonidos desarticulados provenientes del inframundo.

2. Borges posmoderno.

La modernidad como proyecto se sustenta en la idea de individuo, lo que permite dinamizar una sociedad de mercado basada en el progreso, la razón, el estado y la nación. En cuanto a este proyecto, Vattimo (1994) (en torno a la posmodernidad: G. Vattimo y otros, Barcelona, Biblioteca A. Conciencia, 1990) propone una crisis que se basó en la imposibilidad de describir la historia como un decurso unitario, ya que concebirla así para él sería una imposición, pues no existe un punto de vista comprensivo capaz de unificar todas las historias, es decir, la idea de progreso está ligada a la idea de una historia única, ya que la post-modernidad no afirma la verdad, por lo tanto no existe un punto de vista supremo ni un relato de la historia más grande.

En reacción al proyecto moderno, Vattimo plantea la post-modernidad como la sociedad de los "*mass media*" que desempeña un papel dominante, donde estos caracterizan la sociedad no como transparente o avanzada sino dominada por los medios de comunicación, y la emancipación que estos suponen consiste en la liberación de las diferencias, la comunicación generalizada es el estallido de una variedad de racionalidades no lineales, sexuales, religiosas, artísticas que dejan de ser reprimidas por la idea de que solo existe una humanidad verdadera, la racionalidad deja de ser la verdadera historia y toman la palabra las perversiones de la lógica interna, lo que Vattimo llama "el mundo fantasmagórico de los medios de comunicación" (Vattimo y otros, 1990. Página 16: En torno a la posmodernidad).

Podemos situar a Jorge Luís Borges como un autor post-moderno apoyado de un discurso surrealista, mostrando los aspectos más bajos y pobres que no están en la historia, implantada por las instituciones hegemónicas. Pese a que Borges se ve obligado a hacer parte de las masas, al convertirse en, como lo dice García Canclini “más que una obra que se lee, una biografía que se divulga”(1989, pagina 103), sin evitar la intervención y la interacción con los medios, siendo éstos promotores del consumo público y masivo de su imagen, su configuración estética adopta características particulares generadas por el vertiginoso avance de la industria, la eclosión de las masas, las muchedumbres y el olvido como eje central de la experiencia humana, procesos de urbanización que se superponen a la vida rural y la emergencia de medios internacionales, su estilo es la combinación de elegancia y concisión y representa una de las cumbres más altas de la creación estética.

Es imprescindible mencionar el paso de una tradición oral a una cultura que se reproduce a través de la escritura, donde la búsqueda de la preservación de la memoria es característica frecuente en la obra de Borges, dando cuenta a los retornos inexplicables, y a los planteamientos cuánticos típicos de la posmodernidad, así mismo, Néstor García Canclini en su texto “Culturas híbridas”(1989) nos propone transportarnos hacia una mirada más holística para situar y observar a Borges como un autor posmoderno que saca a relucir la fragmentación de yo en sus obras, igualmente es necesario resaltar que no pudo evitar ser parte del mercado simbólico de las grandes

masas, y que su literatura destinada a las elites se ve involucrada en un juego de amplias colectividades.

El carácter cosmopolita de la escritura de Borges, su estrecha relación con la industria, su producción de discursos como espectáculos, la existencia de Alter Egos, hace que se reconozca como varios y no como uno solo, realizándose a través de los personajes que crea.

"El Golem" es uno de los personajes que crea Borges para representar la ambición deshumanizante que se da en la modernidad, el efecto de la razón y finalmente la manifestación de lo reprimido que es puesto en el acto y en la grafía con lógicas destructivas y perversas inconscientes que es lo que el surrealismo busca develar.

3. El surrealismo, y el proceso de hibridación de la obra de Borges.

El movimiento surrealista como tendencia o pensamiento de vanguardia, llega a Latinoamérica, queriendo transformar fenómenos políticos y sociales, ya que éste siempre defendió los ideales, los sueños, las pasiones es decir, al ser humano de forma integradora como el máspreciado de los bienes.

Latinoamérica cambió y varió de "lo fantástico" a lo "real maravilloso" a lo "surreal", esto, como respuesta a la búsqueda de una identidad cultural. (...) De acuerdo con uno de los últimos discursos de Carpentier sobre el tema, en América

Latina sólo es necesario abrir los ojos para darse cuenta de que el mundo surrealista existe en realidad ahí y eso es lo que llamamos lo real maravilloso (Bernal, 2009, pagina.2).

El surrealismo se caracterizó por tener una pluralidad de voces, lo que implica verlo es un fenómeno propio de la posmodernidad en la que se evidencia una democratización, una apertura del arte, es decir todos acceden a él y se rompen divisiones de clases. Sin embargo, actualmente se ha renovado y se ha perdido el significado emancipatorio por el cual se creó, quedan las reglas del juego del movimiento, un simple ritual innovador (García Canclini, 1989, pagina. 42-49).

Pese a ello, se puede dar cuenta de su influencia en manifestaciones como la música, la literatura, el teatro, la pintura callejera, el video y las páginas web. Es decir, aconteció un proceso de hibridación que puede verse reflejado en el poema "El Golem", como un trastoque de los elementos del lenguaje para establecer correspondencias diferentes a las lógicas, libre e independiente de las obligaciones de sentido o significación semántica, Borges en este poema logra captar el mundo real y la fantasía al mismo tiempo.

El movimiento surrealista evidencia un proceso de hibridación a partir de su concepción y durante su evolución, se ha degradado y desnaturalizado modificándose a sí mismo llegando a ser sólo una expresión escritural o artística que no alcanza su

ideología de recomposición social de emancipación de las lógicas inconscientes reprimidas por la modernidad.

Podemos hacer un acercamiento comprensivo al movimiento surrealista en Latinoamérica desde el poema "El Golem" de Jorge Luis Borges ya que analizando algunos de sus aspectos, se hace evidente la complejidad del texto que remite precisamente a los laberintos de la psique humana, resaltados por el surrealismo para expresar el proceso del pensamiento inconsciente en recursos como la escritura, y cómo estos procesos inconscientes impregnan de contenidos, en ocasiones dolorosos la mayoría de nuestras acciones humanas.

El movimiento surrealista reacciona contra el poder ordenador, cuantificador y calculador de la racionalidad moderna, que desconoce, en nombre de la ilusión objetivista, las limitaciones de la razón humana y los peligros del desconocimiento y ocultamiento de nuestras pasiones.

Borges amplía el ámbito de sus relatos otorgándoles una elasticidad, una simultaneidad que a primera vista se torna fantástica e irreal, nada nuevo en su estilo ya que para él la "irrealidad" es condición del "arte", sin embargo, si analizamos el trasfondo, vemos el poder de denuncia que hay en su escritura.

El proceso de hibridación propuesto por García Canclini(1989) se vislumbra en Borges a través de la posición que asumió, sugiriendo que ante toda la explosión de la "sociedad de masas" el artista no debía indignarse, sino asumir que la literatura no es

completamente original y autónoma, ya que el arte moderno debe ser una crítica más que una creación cargada de originalidad, que mas que respuestas genere preguntas.

4. Poema "El Golem"

Borges, denuncia como autor posmoderno la manera como llega la modernidad a Latinoamérica, ya que retomó en su obra tanto aspectos antiguos como modernos, lo que evidencia el propio proceso de hibridación escritural:

“...Si (como afirma el griego en el Crátilo)
el nombre es arquetipo de la cosa
en las letras de 'rosa' está la rosa
y todo el Nilo en la palabra 'Nilo'...”

Borges devela que la existencia de una imagen de una realidad ordenada “racionalmente”, sobre la base de un principio, es sólo un mito “asegurador” propio de una humanidad que es todavía primitiva y bárbara. La racionalidad metafísica es todavía un violento modo de reaccionar ante una situación de peligro... Así lo ilustra en el párrafo tres de su poema:

“...Adán y las estrellas lo supieron
en el Jardín. La herrumbre del pecado
(dicen los cabalistas) lo ha borrado
y las generaciones lo perdieron...”

La racionalidad metafísica (proyecto de modernidad) es una razón abstracta y la perversión de la modernidad está en el discurso mismo, los ideales de un “yo” ideal es una manera de reaccionar contra el miedo que nos provocan nuestras propias pasiones.

Borges es uno de los primeros pensadores latinoamericanos en de-construir la noción moderna de productividad escritural. Sostuvo: “no podemos enorgullecernos de lo que hemos escrito, sino de lo que hemos leído”, (Expresión recogida por la profesora Silvia Zimmermann del Castillo, en su conferencia Borges o el arte de leer, octubre 21 de 2009, en el Istituto Di Studi Avanzati de la Università Di Bologna), y sin embargo, paradójicamente es uno de nuestros autores más prolífico en la escritura; podríamos añadir en su defensa, que no se trata de una escritura que tiene como intención escribir un gran relato, porque Borges nunca creyó en los grandes relatos de las grandes filosofías:

“...Sediento de saber lo que Dios sabe,
Judá León se dio a permutaciones

de letras y a complejas variaciones
y al fin pronunció el Nombre que es la Clave..."

Por ello Borges, propuso sustituir "la verdad" por la verosimilitud es decir, todo aquello que tiene apariencia de verdadero y con posibilidad de ser creído, de tal forma que la literatura para Borges "deviene ficción y deviene fantástica" como, El "Golem", El "ruiseñor y la rosa", El "Aleph".

Borges no creyó en las grandes formas literarias ni en las ideologías salvíficas. La novela era para él en sentido estricto imposible. La novela sólo era producto de nuestro pensamiento mágico, un engarce de cuentos o narraciones breves, y, a través del "Golem", denuncia nuestro delirio de credibilidad en armonía estafalaria y en doctrinas exageradas, radicales, arbitrarias, bizarras y violentas:

"...Y, hecho de consonantes y vocales,
habrá un terrible Nombre, que la esencia
cifre de Dios y que la Omnipotencia
guarde en letras y sílabas cabales..."

En "El Golem", insiste una y otra vez en el argumento revelador y rebelador: el pensamiento mesiánico es el "gran lector" detrás de los lectores, es el "supra sujeto" llamado historia, progreso o teoría de la razón, lo que supone la declinación de los

derechos del lector en favor de los privilegios arbitrarios de un gran arquitecto, que nos dice cómo leer, cómo comprender, cómo pensar y cómo actuar, cómo expresarnos, y de esta situación de servidumbre es necesario desprenderse :

“...Sus ojos, menos de hombre que de perro
y harto menos de perro que de cosa,
seguían al rabí por la dudosa
penumbra de las piezas del encierro...”

Asumamos entonces a un Borges que aún no acaba de comprenderse.

Referencias.

Bernal, M. (2009). Arte de lo fantástico y lo real maravilloso. Exposición Man Ray N. Bogotá. Recuperado el: 15 de Agosto de 2011 de:
<http://www.banrepcultural.org/man-ray/textos3.html>

Vattimo, G. (1990). *En torno a la posmodernidad*. Barcelona: Anthropos editorial. 2ª edición.

García Canclini, N. (1989). *Culturas híbridas*. México: Grijalbo Editorial.

90

Citación del artículo: Durán Palacio, N., Flórez Salazar, C., Orrego González, C., Rueda Restrepo, L., Uribe Estrada, N. (2011). El arte surrealista en la literatura latinoamericana: el caso Jorge Luis Borges, poema “el Golem”. *Revista Psicoespacios*. Vol. 5, N. 6, pp. 79-91. Disponible en <http://www.iue.edu.co/revistas/iue/index.php/Psicoespacios>

Recibido 13.04.2011
Arbitrado 15.05.2011
Aprobado 25.05.2011

Breton, A. (1924). *Primer manifiesto surrealista*. Argentina: Argonauta Editorial.

Scavino, D. (1999). *La filosofía actual: Pensar sin certezas*. Buenos Aires: Ediciones Paidòs Ibèrica SA.

Citación del artículo: Durán Palacio, N., Flórez Salazar, C., Orrego González, C., Rueda Restrepo, L., Uribe Estrada, N. (2011). El arte surrealista en la literatura latinoamericana: el caso Jorge Luis Borges, poema "el Golem". *Revista Psicoespacios*. Vol. 5, N. 6, pp. 79-91. Disponible en <http://www.iue.edu.co/revistas/iue/index.php/Psicoespacios>

Recibido 13.04.2011
Arbitrado 15.05.2011
Aprobado 25.05.2011