

Rocas, Lago Azul | Darius Schinke (óleo sobre tela, 2015).

Autoficción y dualidad en Jorge Volpi. Un acercamiento a su *nouvelle*¹ *A pesar del oscuro silencio*²

Cristina Arreola Márquez
Universidad de Guadalajara

Resumen

Si siguiendo el pacto autoficcional propuesto por Colonna, analizamos la *nouvelle* *A pesar del oscuro silencio* de Jorge Volpi, en la que es posible identificar aspectos autofccionales. La narrativa se desarrolla a partir de una suerte de dualidad o “mito del Narciso inconcluso” alrededor de la anécdota de Jorge Cuesta, su vida, su obra y su final trágico. Esta dualidad actúa en incremento de la tensión narrativa hasta el límite de encontrar al personaje protagónico repitiendo los pasos del poeta Jorge Cuesta antes del suicidio.

Palabras clave

Autoficción, dualidad, *nouvelle*, polifonía.

¹ El término ‘*nouvelle*’ corresponde al nombre con el que se le conoce al género de la novela corta, concepto en el que han trabajado teóricos como Mario Benedetti, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Judith Leibowitz, entre otros. Para la designación del género en *A pesar del oscuro silencio* nos apegamos a la teoría de Leibowitz propuesta en su libro *Narrative purpose in the Novella* (1974): “Repetitive structure [...] is apparently a major means of achieving the novella’s narrative objective, to compress and delimit and also to expand. Presenting the same situation twice in different terms enables the writer to develop more intensively without necessitating progressive, sequential development as in the novel” (39).

² Ponencia leída durante el 2º Congreso de Narrativa Mexicana Contemporánea realizado el 4 y 5 de diciembre de 2014 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Lago Verde | Edith Dreyer-Dowe (acuarela, 2015).

Autofiction and duality in Jorge Volpi. An approach to his nouvelle A pesar del oscuro silencio

Abstract

Following the auto-fictional pact proposed by Colonna, we have analyzed the Jorge Volpi's nouvelle *A pesar del oscuro silencio*, on which it is possible to identify aspects of auto-fiction. The fiction it's develops from duality or "the myth of Narcissus unfinished" about the figure of Jorge Cuesta, his life, his literary work and his tragic death. This duality work to increase narrative tension to the edge, the limit where we find the principal character acting as the suicide poet Jorge Cuesta, repeating himself as the other again and again.

Keywords

Auto-fiction, duality, nouvelle, polyphony.

Introducción

Este trabajo plantea localizar los aspectos que hacen de *A pesar del oscuro silencio* una nouvelle de carácter autoficcional, a partir de las huellas que acercan al personaje principal de la historia con el autor, ya sea por identificación del mismo o por elementos menos evidentes de la narración.

A partir del reconocimiento de la autoficción se trabajará uno de los elementos dentro de la narración en la que se hace uso de la dualidad, que si bien se manifiesta como una necesidad de identificarse con el *otro* como en un espejo, el resultado nos arroja que es una imposibilidad lograr la paridad entre el personaje principal y el actante referido, Jorge Cuesta. A esta imposibilidad de completar la dualidad la hemos llamado el Narciso inconcluso.

Antecedentes

Proveniente de la llamada *generación del Crack*, Jorge Volpi (escritor mexicano nacido en 1968) estructura en *A pesar del oscuro silencio*, una novela corta (nouvelle) de narrativa autoficcional, en la que se involucra una suerte de espejo —o lo que yo he llamado *mito del Narciso inconcluso*— alrededor de la anécdota de Jorge Cuesta, su vida, obra y trágico final. Esta dualidad actúa en incremento de la tensión narrativa hasta el límite de alcanzar la situación en que Jorge, el personaje protagónico, repita los mismos pasos que el poeta Jorge Cuesta viviera antes del suicidio. He decidido llamarlo *Narciso inconcluso* puesto que el reflejo que el actante protagónico emula frente a la figura idolatrada del poeta carece de una total similitud, desde el hecho que no tiene el valor para la emasculación y en realidad todo ese mundo creado en la fantasía del personaje lo vuelve un sujeto paródico, impidiendo la metáfora del mito original en la que Narciso, ahogado por el éxtasis del amor que le producía su propio reflejo, se convierte en flor.

Si bien *A pesar del oscuro silencio* no es una obra que se inscriba durante el apogeo de este grupo, pues su publicación es anterior, sí se ve influenciada por una tendencia de generación

que más tarde se denominaría *del Crack*. Las características que sobresalen en este grupo son, según Alberto Castillo Pérez, ofrecer una literatura alejada de lo comercial o *complaciente*, textos dirigidos a un lector si no erudito, al menos en contacto con el conocimiento literario y sobre todo, un lector que no busque en sus libros el entretenimiento vacío, sino que sea copartícipe de la narración buscando respuestas a todo momento. “Los temas secundarios en cada una de las [...] novelas son los que podríamos encontrar en cualquier otra novela contemporánea: el amor, la traición, la incomprensión, el deseo y el sentido de la vida” (p. 84). Algunos de los aspectos que vemos como complemento a la línea principal de la historia, con una relación de amor vacío que desencadena en engaño y abandono dentro de las dos historias que se muestran: las de los dos Jorge; sin embargo, escritores de la generación del Crack apostaban por ofrecer *temas sustanciales* “los que aborda la literatura pura” (p. 85), pues la literatura impura muestra preferencia por los temas cotidianos.

Bajo esta perspectiva se puede decir que dicha búsqueda de la profundización temática en la narrativa es lo que Volpi ofrece desde su inicio en el arte de novelar, pues el foco de esta nouvelle se ve desarrollado alrededor del oficio del escritor y del investigador, tema que si bien no es novedoso, involucra en el texto en cuestión una técnica de carácter universal: el tópico del desdoblamiento narrativo, siendo a partir de éste que el texto se nos ofrece cifrado en algunos momentos para involucrar al lector en la historia y ayudarle a hilar pistas a lo largo de su lectura. Es válido también afirmar que la mayoría de ellas se encuentran dispuestas de manera extradiegética, tanto en la vida de los dos personajes que, bajo el homónimo de Jorge, aparecen dentro de la narración, como en la obra publicada en ambos: Jorge Volpi ensayista y Jorge Cuesta poeta.

La intención del movimiento del crack, según el manifiesto del que habla Alberto Castillo, era “escribir novelas ‘profundas’, con exigencias y sin concesiones para un reducido grupo de lectores cansados de concesiones y complacencias” (p. 86). Características que se muestran idóneas para interpretar *A pesar del oscuro silencio*,

texto que exige un lector comprometido, puesto que a lo largo de la narración sucede una polifonía de voces narrativas, siendo en ocasiones un narrador de voz femenina y aquellas más en que los versos y fragmentos textuales del propio Cuesta son incorporados a lo largo de la narración sin previo aviso; y en esto se equipara también a otro de los puntos resumidos de la generación del Crack: el caso del estilo, que debían utilizarlo estructural no lineal. Sintaxis compleja. Búsqueda de léxico propio. Polifonía narrativa.

Según Castillo, tres miembros del grupo del Crack, Eloy Urroz, Jorge Volpi e Ignacio Padilla, ofrecen características semejantes en su obra, siendo que “la literatura no mira más hacia la sociedad sino hacia sí misma. La novela se alimenta de sí misma y busca sus temas y referentes en otras novelas” (p. 87). En el caso de *A pesar del oscuro silencio*, Volpi utiliza como referente no una novela sino un poema y la propia vida del escritor, y lejos de enfrentar estos temas a la sociedad del momento, los enfrenta hacia su interior, hacia el proceso artístico mismo, tanto del autor (Cuesta) como del lector (Volpi) de ese poema.

Autoficción

Es posible hablar de autoficción debido a que en primer lugar la nouvelle narrada en su mayoría en primera persona, involucra a un personaje que comparte el nombre con el autor real: Jorge. Además, hay referencia a la labor profesional de Jorge Volpi, quien habría de realizar un ensayo académico sobre Cuesta, aspecto que forma parte de la obra no sólo en la historia lineal, sino en los paratextos que refieren a algunos versos y cartas del propio Jorge Cuesta, ejemplo de ello es el título *A pesar del oscuro silencio*, frase extraída de la correspondencia entre el poeta y su hermana. Ésa y otras pistas surgen en el paso de los capítulos, que nos permiten observar a un Jorge Volpi ficcionalizado, emulando los pasos de un Jorge Cuesta idealizado.

Vincent Colonna (1989, 30) inicia su tesis con una hipótesis para la autoficción la cual, según él, se puede definir como “una obra literaria en la que un escritor se inventa una personalidad y una vida, al tiempo que conserva su identidad real (su nombre verdadero)”³ compartiendo lo que los teóricos han propuesto para la explicación de la autoficción, como lo dictado por Lecarme y Lejeune respectivamente, afirmando que tanto autor, como personaje y narrador sostienen la misma identidad.

En una entrevista concedida por Jorge Volpi al diario *La Razón*, se habla de la representación con el personaje de su nouvelle y su propia realidad: “Jorge se obsesiona con Jorge Cuesta, no sé si soy yo exactamente... Lo único autobiográfico es mi obsesión por él. Hice muchas de las cosas que el protagonista dice”. Volpi asegura que algunos de los recorridos que se nos ofrecen en la ficción se tratan de pasajes anecdóticos, como la visita a la tumba de Cuesta, contactar a sus conocidos, revisar sus textos y obviamente el proceso del ensayo “El magisterio de Jorge Cuesta” que le habría de otorgar el Premio Plural de ensayo en 1991, un año antes de la publicación de esta nouvelle.

Como es posible observar, la historia es verdadera pues, como sabemos, el poeta fue recluido en un hospital psiquiátrico y luego de haberse emasculado, se quita la vida con las sábanas de su cama.⁴ En la nouvelle vemos:

Lentamente me dejé atrapar por la obra de Cuesta; conseguí sus poemas, alguna biografía y pregunté a mis amigos sobre él. Poco me dijeron. Un domingo, harto de nuestro desencanto, invité a Alma a visitar la tumba del poeta (p. 24).

El personaje central comparte la misma profesión ensayística con Jorge Volpi debido a que en la nouvelle se perci-

³ “Une œuvre littéraire par laquelle un écrivain s’invente une personnalité et une existence, tout en conservant son identité réelle (son véritable nom)”.

⁴ Cabe aclarar que aún se habla de un mito el hecho de su castración, pues Miguel Capistrán ha explicado que “lo que ocurrió fue que Jorge consiguió herirse en los genitales como una forma de expiación o de castigo. No buscaba suicidarse con ello y afortunadamente no murió a consecuencia de ese ataque por mano propia. Lo encontró providencialmente Luis Arévalo, un compañero. Atendieron a Cuesta y se recuperó. El caso es que no hubo tal castración” (en entrevista para la Jornada 25/08/2012).

be el proceso de investigación para escribir el ensayo del que hablamos anteriormente, pero su producción en este género siguió cultivándose en al menos seis libros publicados posteriormente.

La nouvelle involucra pequeños detalles que reflejan algunos aspectos de interés con el autor, un ejemplo de ello es la inclusión de Alma, la pareja sentimental del personaje central, se dedica a la música al igual que Barrientos, su expareja, con quien habrá de engañar y consecutivamente abandonar a Jorge. Y menciono esto, pues el primer libro publicado de Volpi fue en el género del cuento *Pieza en forma de sonata, para flauta, oboe, cello y arpa, Op. 1* (en 1991), en el que, como bien apunta su título, trabajaba el problema del músico y sus consecuencias de la profesión.

Otro rasgo que me permite suponer que se trata de una autoficción es la narración de carácter homodiegética, aunque Pozuelo Yvancos mencione que esta referencia no indica necesariamente la autoficcionalización del autor. Desde las primeras líneas encontramos estos dos primeros rasgos mencionados:

Se llamaba Jorge, como yo, y por eso su vida me duele dos veces. Aún no lo conocía, jamás había visto un retrato suyo y apenas hojeado alguno de sus poemas, pero al saber cómo había muerto —una anécdota trivial en los escombros de una conversación distante— tuve una imagen precisa de su rostro, sus manos y su tormento (Pozuelo, 2010: 11).

El recurso de realizar digresiones en el relato por medio del uso de guiones nos muestra una estrategia narrativa en la que se acorta la distancia en la historia, nos remite a la necesidad de comunicar con el lector, aspecto que veíamos en las características del movimiento del Crack. Además este tipo de narrador privilegia el conocimiento del foco que acontecerá en toda la trama, acercándonos así, en mayor medida, a la afinidad con la figura del poeta Jorge Cuesta, su vida, obra y muerte, lo cual permite la ficción a partir de los rasgos biográficos, entretejiendo ficción y realidad alrededor de una historia de amor fallido y la incompreensión ante el aislamiento y androginia.

Encontramos desarrollado el aspecto de la anécdota real a través de datos tales como fechas, referencias y nombres exactos de la historia. El personaje de Lupe Marín, quien fuera esposa de Cuesta, es retratada a una edad acorde a la actualidad de la obra —con la diferencia de que para ese momento ya habría fallecido—. En este caso en particular, la ficción inicia cuando ella confunde al personaje central con Cuesta y relata detalles de su relación y posterior abandono. Dentro de la narración, el único amigo de Jorge es Eloy, lo que remite al escritor Eloy Urroz, amigo y colega de Volpi, con quien compartiera terreno en la generación del Crack y más tarde incluso una publicación común en *Tres bosquejos del mal*, de la editorial Siglo XXI, en la que Volpi aparece con su novela breve *Días de ira*.

Si buscáramos algún elemento que nos pudiese remitir a un conflicto para el cumplimiento a cabalidad de lo propuesto en el citado pacto autoficcional, podría iniciar en el caso de la polifonía de voces narrativas, por ejemplo el capítulo tercero de la segunda parte de la nouvelle: “Me duele esta ausencia, aunque en el fondo demuestra un desapego peor: lo que me lastima es esa idea de que debería dolerme y no me duele” (p. 65), narración correspondiente a una voz femenina, que se intuye, puede pertenecer al personaje de Alma. En otros momentos aparece la estrategia narrativa del género epistolar, firmando al final con el nombre de Jorge, sin especificar de cuál de los dos se trata: “te escribo y ni siquiera sé si te conozco. ¿Te amé? ¿A quién amamos? No a las personas, sin duda, sino a sus imágenes, las nebulosas siluetas que hacemos de ellas: a sus residuos” (p. 46).

El mito de Narciso

En *A pesar del oscuro silencio* encontramos el tema de la dualidad en la anécdota de la reclusión y muerte de Cuesta, que se expone también con la misma caracterización en Jorge, el personaje central. Para ejemplificarlo mejor presento los dos momentos de esto: al inicio de la obra, en el capítulo tres de la primera parte, la voz narrativa hace alusión a los últimos momentos en la vida

de Cuesta, cuando está interno en el hospital psiquiátrico: “A su alrededor la blancura es densa e infinita, de una pulcritud cegadora: suelo, techo, paredes, no se diferencian en la intolerable luminosidad” (p. 18). La misma imagen viene a darse casi al final de la historia, pero en este momento se trata de Jorge, narrando en primera persona su situación de abandono, y aunque no se encuentra interno en un hospital, como lo estaría Cuesta, le rodea un escenario idéntico: “A mi alrededor la blancura es densa e infinita, de una pulcritud cegadora: suelo, techo, paredes no se diferencian en la intolerable luminosidad” (p. 110).

Diversos elementos se repiten en la vida de Jorge. Tenemos imágenes similares a la anécdota del fallecimiento de Cuesta —de antes de morir—, como son la falta de sueño, la barba crecida, la imposibilidad para rezar; pero cada elemento va siendo adquirido y narrado en primera persona, brindándole más profundidad por su carácter intimista. Mientras que al inicio la descripción ayudaba a compadecer la historia del poeta:

Lo veo tendido en la cama, demacrado y frágil, las manos escondidas bajo las sábanas, dulcemente apoyadas en el vientre. Parece una estatua comenzando a surgir del mármol del lecho, en todo caso un componente más del mobiliario de la habitación y no un ser vivo (p. 18).

En esta dualidad que se presenta entre los dos Jorge, se pueden observar elementos que apuntan hacia el mito de Narciso, sin embargo he decidido nombrarlo el *Narciso inconcluso*, pues al final del texto, el personaje central choca con la realidad: se le manifiesta un Jorge Cuesta inalcanzable y descubre que todo el tiempo lo que sucedía es que trataba de identificarse con él absolutamente en cada detalle de su vida y los sufrimientos de ambos, pero nunca fue cabal: “Inútil, no soy más que una copia forzada, un triste imitador que no llega a rozarlo” (p. 106).

Recordemos que en el mito de Narciso, éste se encuentra con su reflejo en el agua y, aunque al principio no se reconoce, al final descubre que ése de quien se ha enamorado es su propia imagen, por lo que sucede el único final posible para esta trage-

dia: muere y se convierte en la flor que lleva su nombre, y aunque existan variaciones para el mito, pues en algunos casos Narciso no se reconoce y se ahoga tratando de alcanzar su reflejo, el final es similar y lo que en realidad nos importa para este análisis es el momento en que ocurre el reflejo, como nos explica Ma. Dolores Valencia, en un artículo incluido en el libro *Metamorfosis de Narciso en la cultura occidental* (2010: 58):

A este espejo de agua incontaminado llega Narciso que, fatigado por la cacería y por el calor, se inclina a beber [...]. Inmediatamente el joven se enamoró de aquel que creía ver a través del agua. Después de frustrados intentos por abrazarlo y besarlo, Narciso se percató de que el que ve en la fuente no es otro que él mismo.

La amargura está presente desde los primeros instantes del apasionamiento, pues Narciso siente la angustia del enamorado que estando próximo al objeto de sus amores, no puede tocarlo [...] Pero esa amargura se acrecienta y se convierte en una verdadera tragedia cuando descubre que el ser que está en el agua, es su verdadero reflejo. Contra el *fatum* nada se puede hacer, sólo cabe aceptarlo. Narciso perecerá a causa de su pasión [...]. Cuando náyades y dríades se disponen a enterrar el cuerpo del joven, observan con sorpresa que éste se ha metamorfoseado en la flor de su nombre.

En *A pesar del oscuro silencio* se brinda la metáfora de un Jorge que no se reconoce en el espejo de su homónimo y sabe que no podrá consumir la dualidad en un suicidio como lo hizo Cuesta, sabe que no podrá equipararlo ni mucho menos superarlo, por eso es que al final de la historia el Narciso falla, se vuelve inconcluso y, por ende, no llega al producto de esa unión, no se logra la flor del mito original.

La nouvelle sucede por etapas, primero aparece Jorge obsesionado por la historia de Cuesta, "explorar a Cuesta hasta sus últimas consecuencias, hasta apropiarme de sus pasiones" (p. 51); trata de seguir sus pasos, visita el cementerio en donde percibe su presencia, va a la casa de Lupe Marín y ésta lo confunde con Cuesta; de pronto Jorge se encuentra tras la pista, las sensaciones y hasta las obsesiones del poeta, cuando llega el momento que parece ser dominado por él: "Me tiene, me lleva, me conduce. No

soy capaz de luchar contra él. Todo me lo permite, hasta lo más bajo, ennobleciéndolo” (p. 90).

Las dos historias se mezclan “Todo se repite [...] dos vidas comienzan a enredarse” (p. 94). Pero es en la tercer obra titulada “El sabor de la tiniebla”, que el reflejo no sólo se desconoce sino que descubre que no puede imitarlo; el personaje central advierte su error y se concibe patético, como un imitador, “Jamás poseeré la dignidad de Cuesta, su convicción o su llanto” (p. 107), se menosprecia “A Cuesta se le reserva la piedad, a mí el desprecio. Emascularse es el vago delirio de un semidiós, en cambio estar tendido en el suelo, desnudo, ensuciado conmigo mismo” (p. 108).

Hay dualidad en el juego de sombras, en el reflejo ante el espejo, en la androginia, en el ensayo de Jorge que intenta equiparar el estudio bioquímico de Cuesta a su poesía, en la repetición de imágenes, en la comparativa de Alma con Lupe Marín, pues a ésta última la describe con dedos largos de pianista, cuando Alma es quien se dedica a la música. Compara también el engaño de Alma y su partida con su expareja, Barrientos, así como lo haría Lupe con Diego Rivera, compañero de profesión, como lo es en el caso de la primera pareja.

Conclusiones

A pesar del oscuro silencio es una obra cargada de dualidades, que bien valdría la pena estudiar a profundidad en un análisis mayor. Desde el título vemos una conjunción de voces que entrelazan a Volpi como autor ante los paratextos provenientes de poemas de Jorge Cuesta, los cuales se nos ofrecen detallados en una lista de versos que fueron incorporados a lo largo de toda la narración y que, en una primera lectura, pasaron desapercibidos.

Como es posible observar, el final de Jorge es la dualidad de lo que el narrador nos ofreció al inicio de la historia como los últimos momentos en la vida de Cuesta, sin embargo, aunque este final se vea como un reflejo, no se completa la similitud, pues Jorge no ha sido recluido en un hospital psiquiátrico, tampoco es poeta, ni escribió los últimos versos de su mejor obra justo antes

de ser internado, y sobre todo, carece del valor para emascularse, incluso lo vemos percibirse sucio, cuando contrariamente, a Cuesta lo ha presentado como una divinidad.

En esta dualidad tenemos también la representación del autor ficcionalizado en su nouvelle, el cual, si seguimos lo propuesto por Colonna en el pacto de la autoficción, se puede ver cumplido, pues efectivamente el autor se inventa una personalidad, y esa invención puede llegar sin duda a límites como la trasgresión, siendo que lo que podríamos encontrar conflictivo para el cumplimiento del pacto es también un aspecto que funciona para fortalecer la trama; es decir, la polifonía narrativa se puede interpretar como una estrategia del autor, buscando redimir al personaje central en los momentos que el personaje femenino adopte las riendas de la narración, en la cual se expresan las confesiones y el arrepentimiento de dicha voz, y al mismo tiempo esta estrategia redime la figura de Cuesta, con quien su homónimo busca en todo momento avenirse en una sola historia.

Bibliografía utilizada

- Alganza Roldán, M. (ed.) (2010). *Metamorfosis de Narciso en la cultura occidental*. Granada: Universidad de Granada
- Ayaz, M. (2011). Jorge Volpi: "La lógica excesiva de la locura". *La Razón*. Publicado el 3 de abril.
- Ayaz, M. (2009). Jorge Volpi: "Nunca imaginé que mi novela se volvería tan polémica". *El cultural*. Publicado el 30 de enero.
- Castillo Pérez, A. (2006). El Crack y su manifiesto. *Revista de la Universidad de México*, 83-87.
- Colonna, V. (1989). *L'autofiction (essai sur la fictionalisation de soi en Littérature)*. Tesis de doctorado. École des Hautes Études en Sciences Sociales. París.
- Pozuelo, J. (2010). *Figuraciones del yo en la narrativa: Javier Marías y E. Vila Matas*. Valladolid: Quadro4, Junta de Castilla y León, Universidad de Valladolid.
- Volpi, J. (2001). *A pesar del oscuro silencio*. México: Seix Barral.

Recepción: Marzo 26 de 2015

Aceptación: Noviembre 20 de 2015

Cristina Arreola Márquez

Correo electrónico: arreola.cristina@outlook.com

Nacionalidad: mexicana. Egresada de la maestría en estudios de literatura mexicana de la Universidad de Guadalajara, actualmente trabaja en su tesis sobre el erotismo en la poesía de Griselda Álvarez. Recientemente antologó una publicación bilingüe de título *Poets for Ayotzinapa*, así como la antología de textos eróticos *Detrás de la puerta* de Ediciones Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima.

Urbanización | Erika Kütemeier (pastel, 2015).