
Presentación: Del *Popol Vuh* a *Ixcanul*. Representaciones del otro en la literatura y el arte centroamericano contemporáneos

Presentation: From *Popol Vuh* to *Ixcanul*. Representations of the Other
in Contemporary Central American Literature and Arts

HÉCTOR M. LEYVA

Universidad Nacional Autónoma de Honduras
hector.leyva@unah.edu.hn

Resumen: Este dossier da a conocer algunos de los trabajos presentados en el Simposio: “Del *Popol Vuh* a *Ixcanul*. Representaciones del otro en la literatura y el arte centroamericano contemporáneo” promovido por la Cátedra Wilhelm y Alexander von Humboldt en Humanidades y Ciencias Sociales, la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la Universidad Centroamericana de Managua, simposio realizado en el marco del encuentro de escritores *Centroamérica Cuenta* en Managua en mayo de 2017.

Palabras clave: literatura, cine, Centroamérica, otredad, diversidad

Abstract: This dossier exposes some of the papers presented at the Symposium “Del *Popol Vuh* a *Ixcanul*. Representaciones del otro en la literatura y el arte centroamericano contemporáneo”, promoted by the Wilhelm and Alexander von Humboldt Chair in Humanities and Social Sciences, the University of Costa Rica and the Institute of History of Nicaragua and Central America of the Central American University of Managua, symposium held in the frame of the meeting of Central American writers *Centroamérica Cuenta* in Managua in May, 2017.

Keywords: Literature, cinema, Central America, otherness, diversity

Recibido: febrero de 2018; **aceptado:** marzo de 2018.

Cómo citar: Leyva, Héctor M. “Presentación: Del *Popol Vuh* a *Ixcanul*. Representaciones del otro en la literatura y el arte centroamericano contemporáneo”. *Istmo. Revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos* 35 (2017): 1-4. Web.

Este dossier da a conocer algunos de los trabajos presentados en el Simposio: “Del *Popol Vuh* a *Ixcanul*. Representaciones del otro en la literatura y el arte centroamericano contemporáneo” promovido por la Cátedra Wilhelm y Alexander von Humboldt en Humanidades y Ciencias Sociales, la Universidad de Costa Rica y el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la Universidad Centroamericana de Managua, simposio realizado en el marco del encuentro de escritores *Centroamérica Cuenta* de mayo de 2017.

El simposio fue propuesto como un espacio de diálogo sobre las múltiples representaciones del otro bajo la consideración del carácter distintivamente heterogéneo de la región en términos de poblaciones y culturas que en ella han convergido. En la convocatoria se decía:

Ya desde antes de la Conquista y la colonización, la región geográfica que hoy se conoce como América Central y el Caribe se distinguió por múltiples procesos de superposición, intercambio e interrelaciones sociales, culturales y religiosas. Como tal vez en ninguna otra zona del mundo, estos procesos se han concentrado aquí de una forma extremadamente densa y dominante por su posición particular: su estrechez espacial, su carácter de puente entre dos (sub)continentes, de istmo entre dos océanos y macro-regiones del mundo, de *mare nostrum*, conjunto de islas/archipiélago y franja de tierra firme –una “tornavía” de comunicación, tránsito y migración.

Los procesos de mezcla, entrecruzamiento y superposición entre las culturas indígenas y europeas han sido fundacionales y determinantes para las sociedades del Istmo. Al mismo tiempo, a lo largo de más de medio milenio la región ha sido un espacio dinámico que ha vivido procesos de migración, mezcla e interrelación con muchas otras regiones, culturas y poblaciones del mundo, en las que destacan los mundos africanos, árabes y asiáticos –influencias que, con la excepción del elemento africano, han sido muy poco estudiadas.

La convocatoria encontró buena acogida entre los distintos participantes aunque no tanto para registrar retratos de la diversidad racial y cultural de la región, cuanto que para profundizar en el íntimo y comprometido ligamen que une al sujeto de la representación y al sujeto representado en sociedades de enconadas diferencias y grandes brechas sociales.

La afirmación de Emmanuel Lévinas de que el rostro del otro plantea la demanda ética fundamental, en cuanto que pone en juego no solamente la conciencia de la propia identidad sino la de la responsabilidad por ese otro que se reconoce, permite comprender por qué ese reconocimiento constituye un momento crucial de la representación literaria y artística. Los trabajos del dossier comparten el propósito de interrogar algunos de esos modos de representación en la imaginaria religiosa, en obras literarias y cinematográficas centroamericanas. Particulares formas de cristalización de ese encuentro con el otro en las que ha podido manifestarse tanto simpatía como antipatía, ansiedad, desconcierto, afecto, hostilidad y tanto voluntad de dominio como de solidaridad.

Lo primero que resalta en los distintos trabajos es el vector político que atraviesa el reconocimiento de la otredad, un reconocimiento que en el mismo momento es subalternización, marginación, si bien las representaciones artísticas han ensayado diversas y contradictorias propuestas de reversión de esta

relación. El negro, el indio, el campesino, son representados en la convergencia de fuerzas contradictorias que en su lado más amable les reivindican y en su lado más odioso les condenan a la opresión.

No menos importante en los trabajos es el efecto reflejo que permite apreciar al sujeto de las representaciones. Un sujeto del poder, en ocasiones manifiestamente blanco, colonial, europeo; en otras católico, conservador, o el sujeto mestizo hegemónico nacional, o el letrado o el revolucionario, o el sujeto heterosexual, burgués.

Algunos de los trabajos muestran diversas maneras en que la representación del otro ha podido ser parte de un proyecto político para integrarlo al orden hegemónico, si bien otros trabajos muestran las aporías de la comunicación y el reconocimiento. Por un lado la integración de la mano de obra (negra, campesina) mediante la imaginaria religiosa o la literatura, por otro, la clausura de los mundos indígenas o la distancia insalvable entre el letrado y la ruralidad, o entre el revolucionario y el pueblo. La representación del extranjero ofrece paradójicas refracciones de un sujeto nacional que se rinde ante el gran otro: el sujeto del poder colonial; mientras la representación de la enfermedad muestra el anonadamiento del sujeto que deja de reconocerse.

Si el sujeto del poder (económico-político o simbólico) ha sido el que ha fraguado las representaciones, y si ha podido hacer gala de reconocer al otro, también se ha mostrado en su fragilidad, incapaz de reconocerse a sí mismo o mostrando signos contradictorios, lo que habla de un vacío y una ambigüedad en el corazón mismo de las representaciones.

El trabajo de Julio Escoto, “Santos y Cristos negros, espejos del otro. Aplicaciones culturales (e ideológicas) de la santidad”, se ocupa de la imaginaria religiosa católica de la negritud. La santificación de personas negras ofrece la interesante contradicción de encarnar en lo más despreciado y bajo de la escala social del período de la Colonia, como igual ejemplo a seguir para resistir la opresión oficial por parte de esas mismas clases desfavorecidas (negros, mulatos, zambaigos, otros). El sistema eclesial afirma que la pureza espiritual permite salir de la esfera social oprimida, pero a la vez esa clase utiliza a sus santos para lograr cambios sociales, particularmente contra la discriminación racial terrena.

Juan Pablo Gómez en “Cultura, poder y política: configuraciones literarias de la servidumbre”, analiza la novela *Entre dos filos* (1927) de Pedro Joaquín Chamorro, en la que el otro campesino queda incorporado como elemento funcional de la hacienda, modelo de organización política y económica que las elites criollas promovieron para sus sociedades. El texto literario integró a los sectores populares en su narrativa social con un signo negativo, haciendo de la servidumbre su único espacio de vida útil y legítimo. Incluso formas despectivas de referirse a estos sectores, como las de su animalización, pudieron participar de una estrategia del poder letrado para mantenerlos en un estatuto de subordinación política, negando toda posibilidad de entrar en el ámbito del reconocimiento.

Ileana Rodríguez en “Otriedades culturales centroamericanas: Pensamientos, Representaciones” propone ver en los procesos de “otreringización” dos di-

mensiones: una la del dominio y la subalternización, y otra la de la conciencia de la identidad y el reconocimiento. Analiza distintos pasajes en las obras de autores literarios canónicos de la región para hacer ver divergentes modos de aproximación al otro. La vía del afecto y de la lírica que “des-otroriza” al otro (Salarrué, Asturias), la de la conciencia de la distancia y de la imposibilidad de la identificación (Dalton, Ramírez), y la de la desposesión de toda jerarquía y autoridad y la fusión con el otro (Galich).

La situación relativamente nueva que se ha creado en la región con el auge del arte cinematográfico, su vuelta al realismo y a los mundos rurales, y su acogida de las lenguas y los puntos de vista indígenas, son el asunto del ensayo de Dante Liano “De *Distancia* a *Ixcanul*: la función vicaria del cine en la época contemporánea”. En contra de la tesis de un hibridismo cultural que habría homogeneizado el continente, nuevas obras cinematográficas guatemaltecas han retomado la heterogeneidad y los mundos incomunicados que coexisten en histórico conflicto en las mismas sociedades. A partir del comentario de *Distancia* (2012) del director Sergio Ramírez y de *Ixcanul* (2015) del director Jaime Bustamente, el ensayo sostiene que si la literatura hegemónica en Centroamérica parecía haber abandonado el naturalismo artístico y la denuncia de las condiciones de opresión de los humildes, el arte cinematográfico, al menos en estas obras, ha recogido esa bandera y la ha llevado a su máxima potencialidad, con resultados sorprendentes en términos artísticos y de éxito de público.

En los dos ensayos de Héctor M. Leyva y de Silvia Gianni se desarrollan ángulos complementarios de las representaciones de la otredad. El trabajo de Héctor M. Leyva “De Buchenwald al Rotary Club: memorias de un emigrante judío en Honduras” se ocupa de la representación del extranjero por el sujeto nacional, una representación que ha podido estar influida por el constructo ideológico de la *blanquitud*. Un judío perseguido por sus rasgos físicos y culturales en Alemania, pudo haber hallado un pasaje de preferencia en Honduras por el favor concedido a esos mismos rasgos, reinterpretados en el medio local como distintivos del sujeto del poder colonial. El trabajo de Silvia Gianni, “El triple juego de la otredad. Enfermedad y desfiguración en la escritura de la diferencia”, se ocupa del cuerpo enfermo o deformado como *locus* de diferencia identitaria. A través del análisis de las novelas *Heterocity* (2011), de Mauricio Orellana Suárez, *Dos hombres y una pierna* (2014), de Arquímedes González, y *El huésped* (2006), de Guadalupe Nettel se analiza al sujeto enfermo como entidad otra al cuerpo social, pero también se indaga sobre la otredad que la enfermedad representa dentro del propio cuerpo, constituyendo una presencia ajena e intrusiva a sí mismo.

A diferencia de los otros ensayos, en estos dos la atención se centra en formas de crisis de la identidad del sujeto de las representaciones (de su *statu* político-económico, ideológico-cultural, o de su integridad física y psicológica) al verse confrontado por la otredad.

En su conjunto, el dossier ofrece contribuciones significativas para la reflexión sobre esas representaciones de la otredad que han podido encontrarse a la base de la conformación de los espacios sociales y vitales de la región.