

Posudek oponenta disertační práce studentky Laury Martínez Abarca
Evaluación del oponente de la tesis doctoral de Laura Martínez Abarca

“Reescrituras en la novela posmoderna. Una comparación trasatlántica entre Roberto Bolaño y Jáchym Topol”

ředkládané v roce 2022 na Středisku ibero-amerických studií FFUK
presentada en el año 2022 en el Centro de estudios iberoamericanos de FFUK

I. Stručná charakteristika práce/Característica breve de la tesis doctoral

En su tesis doctoral Laura Martínez Abarca presenta un estudio comparativo de dos novelas vinculadas con los acontecimientos traumáticos del agitado año 1968 en México y Checoslovaquia: *Amuleto* de Roberto Bolaño y *Misiones nocturnas (Noční práce)* de Jáchym Topol. Sin duda, el conocimiento propio de las áreas culturales que dieron lugar al surgimiento de estas obras ha llevado a la autora a su selección para el análisis. Sobre todo, sin embargo, Martínez Abarca escoge estas prosas por ser publicadas en torno al cambio del milenio, el año 1999 en el caso de *Amuleto* y 2001 en el caso de *Misiones nocturnas*, algo que le posibilita incursionar en una lectura comparada desde la óptica posmoderna. Analiza la transgresión y revisión de los géneros literarios tradicionales como el policial/novela negra o el cuento de hadas, se fija en el carácter no-lineal, fragmentario de ambas novelas y estudia la reescritura de mitos (el mito clásico de Orestes y el mito de la fundación de Bohemia) y, más detalladamente, del arquetipo del loco llevada al cabo por Bolaño y Topol.

II. Stručné celkové zhodnocení práce/ Evaluación breve de la tesis doctoral

Valoro muy positivamente que la mirada trasatlántica de Martínez Abarca permite reunir en un estudio comparativo a dos escritores que comparten, aunque desde lugares muy distantes, una experiencia personal del año 68. Es más, comparten indiscutida originalidad, audacia en cuestiones de experimentación con la estructura del texto y asombrosa sensibilidad en el uso del lenguaje literario para representar sus vivencias. Si bien ni *Amuleto* ni *Misiones nocturnas* han sido consideradas obras cumbre de sus autores, aplaudo la elección de Martínez Abarca porque la perspectiva íntima y ambigua de los acontecimientos históricos novelados, lograda a través de la percepción fracturada de los protagonistas que observan los eventos desde una posición marginal, le permite a la autora enfocar la reinención de los relatos canónicos de la Historia. Martínez Abarca encuentra en los textos una fuerte acusación de los regímenes totalitarios y analiza en su lectura las posturas de los personajes frente a tal amenaza: o mediante “la enseñanza de cómo vivir una vida humana bajo cualquier circunstancia” (citando a Campbell en unión con el tema del mito y los rituales de iniciación, p. 54) o adoptando la actitud del “loco” (el tercer capítulo). En este último aspecto valdría añadir algo que la doctoranda no subraya suficientemente: el compromiso político de los

autores (indiscutido en la vida real: véase el activismo de izquierda de Bolaño y la disidencia de Topol), nunca toma forma abierta en sus obras literarias. La ironía y la ambigüedad de su lenguaje literario siempre asegura una total ausencia de patetismo y le deja la libertad al lector de formar su propia opinión acerca de los sucesos novelados.

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů / Evaluación detallada de la tesis doctoral y sus aspectos individuales

En cuanto a su estructura, el análisis comparativo de *Amuleto* y *Misiones nocturnas* se desarrolla en tres capítulos de diferente extensión que le permiten a Laura Martínez Abarca debatir los pilares básicos de su tesis. Inicia con la delimitación teórica de las estéticas posmodernas y su anclaje en el 68 como año de ruptura (1) para luego enfocar las formas concretas de reescritura del género policial/novela negra y del cuento de hadas en las novelas estudiadas (2) y, finalmente, rematar con el escrutinio de las transformaciones del arquetipo del loco en *Auxilio*, la protagonista de la novela de Bolaño, y *Polka*, uno de los personajes secundarios de la obra de Topol. Martínez Abarca sistemáticamente pasa por los diferentes escalones para comprobar que ambos textos, si bien escritos desde diferentes experiencias geopolíticas, logran transmitir una imagen inquietante y alternativa de la versión canónica del 68 precisamente gracias a su filiación posmoderna.

Aquí me permito apuntar que hay cierto desequilibrio entre el espacio dedicado al análisis de la reescritura de los géneros literarios en los subcapítulos 2.1 y 2.2. Mientras que el debate sobre el género negro (2.1) abarca 17 páginas y se enfoca tanto en *Amuleto* como en *Misiones nocturnas*, el subcapítulo 2.2 dedicado al cuento de hadas cuenta con una extensión casi triple (55 páginas) debido a una parte teórica mucho más elaborada (en comparación con la del policial) que luego es aplicada exclusivamente a la lectura de *Misiones nocturnas*. Esto puede provocar la sensación que Martínez Abarca de pronto desiste de su proyecto comparativo en el que se intercomunican orgánicamente dos textos literarios y opta por dos interpretaciones paralelas. La impresión reaparece más tarde en el tercer capítulo cuando, después de un preámbulo general dedicado al arquetipo del loco, la autora ofrece dos interpretaciones separadas de la reinención del arquetipo primero en la novela de Bolaño y luego en la de Topol. A mi modo de ver, cerrar el segundo y el tercer capítulo con conclusiones parciales en forma de síntesis comparativa notablemente ayudaría a percibir la interpretación de *Amuleto* y *Misiones nocturnas* como un conjunto integral.

Pasemos ahora a considerar los tres capítulos de la tesis por separado. En el primero la discusión teórica de lo posmoderno está firmemente apoyada en la literatura secundaria relevante de teóricos como Jean-François Lyotard, Iñigo Barbancho, Fredric Jameson, Linda Hutcheon o Alfonso de Toro. Es muy válida la mención que la autora hace de este último autor y su énfasis en la resonancia especial que lo posmoderno tiene en el espacio latinoamericano o centroeuropeo entendido (o refutado) como periferia del Occidente. Se agradecería, por otro lado, la ausente referencia bibliográfica de las palabras de Andreas Huyssen (“la última jugada” o “la última jugada de una generación que tenía una idea del porvenir diferente”) en las páginas 9 y 24. Entre varias sugerencias al debate que surgen de este capítulo permítanseme dos comentarios. Primero, en estrecha vinculación con el tema central de su

tesis, Martínez Abarca une el año 1968 con la llegada de la posmodernidad y añade el aspecto social al hablar de la “derrota de la izquierda en el mundo” o “del el fin de la utopía”. Si bien esta circunstancia no carece de validez para el contexto extraliterario de la novela de Bolaño, es más que problemática para la realidad de la cual surgió el texto de Topol (basado en las memorias de la distopía comunista que difícilmente permite ver la izquierda con un halo utópico). En este sentido pienso que valdría la pena integrar en la parte introductoria de la tesis un breve acercamiento al contexto histórico del cual habían surgido las experiencias formativas de Bolaño y Topol que luego fueron transformadas en las obras literarias en cuestión. De ser así, una lectura comparativa integral de ambas novelas difícilmente podría referirse sin ambigüedad al personaje del Che Guevara o usar el término “pueblo” en su significado de “lid” de manera neutral. Me refiero ya al tercer capítulo cuando la autora compara el viaje de Auxilio al “viaje fundador del Che Guevara por Latinoamérica ... viaje del héroe que se suma a las filas de la revolución en busca de la justicia del pueblo” (p. 117). Justamente la novela de Topol indirectamente ejemplifica que la “justicia del pueblo” puede significar el pretexto para los máximos crímenes del partido comunista. Además, lo que quizá es aun más importante, el uso de la ironía en la prosa de Topol y Bolaño no permite ninguna manera de engolamiento, de ahí que la figura del Che aparece en *Amuleto* más bien vinculada al recuerdo de “un amante regular” de Lilian Serpas.

Mi otra invitación al debate es la siguiente. Coincido plenamente con Laura Martínez Abarca en su apoyo de la defensa de la posmodernidad latinoamericana por Alfonso de Toro, ejemplificando el caso en la hibridación de discursos, reinención de mitos y juego intertextual en Borges (p.17-18). Siguiendo la misma lógica (es decir, rastreando elementos de la reescritura de la Historia desde la perspectiva periférica, de la reinención de mitos clásicos, de la fragmentación), uno podría encontrar numerosos autores latinoamericanos que presentarían estas características literarias anteriores al año 1968, desde Andrade, Rulfo... hasta el mismo Gabriel García Márquez. Estas razones me llevan a no compartir tan inequívocamente la convicción de la doctoranda cuando dice: “En este sentido, considero que el análisis de la novela debe realizarse dentro del contexto de la producción de la obra y no desde el contexto de quien la analiza, ya que eso podría propiciar que obras como *Cien años de soledad* sean consideradas narrativas posmodernas, cuando fueron concebidas bajo el influjo del espíritu de la modernidad” (p. 19). En mi opinión también García Márquez, igual que de Borges o Rulfo, ofrecen “una revaluación de y un diálogo con el pasado a la luz del presente” que Linda Hutcheon reserva para el posmodernismo (p. 20). Las periodizaciones temporales de los historiadores de literatura a veces pueden ser burladas por los escritores. Estoy convencida de que, en el caso de *Misiones nocturnas*, habría más que una oportunidad de enlace con *Cien años de soledad* sin importar la fecha de la publicación de las novelas, basta fijarse de las propias palabras de Topol en una entrevista: “Ta vesnice v Noční práci je vlastně archetypální místo, které lze nalézt v každé středoevropské zemi s hospodou a kostelem.” (“Nový Topolův román může být i jeho posledním, rozhovor s Jiřím Hlinkou.” *Hospodářské noviny*, 19. 11. 2001, p. 12).

El segundo capítulo está dedicado a la hibridación y reescritura que Laura Martínez Abarca considera como una de las características más visibles y productivas de la literatura

posmoderna (sin, por ello, descartar un breve, y muy pertinente, panorama del uso de reescritura y reinención en la creación literaria desde sus mismos inicios, i.e. desde la cultura oral hasta las obras cumbre de la literatura escrita). A través del análisis de la reescritura del género policial/novela negra en *Amuleto* y *Misiones nocturnas* la autora logra exitosamente trazar semejanzas entre ambos textos basando su comparación en la representación literaria del testigo y el crimen. Éste es perpetrado por el Estado, una autoridad ubicua y ominosa que se autoproclama como defensora de la sociedad pero actúa en su detrimento. Valdría la pena detenerse aquí en la reflexión de si la actuación/sistema del poder novelado en ambos libros es tan diametralmente opuesto (como se afirma en el primer capítulo) o si los resultados del análisis en el segundo capítulo no acercan considerablemente la violencia de los aparatos represivos de jerarquías burocráticas anquilosadas (tal como lo advertía Octavio Paz en *Posdata*). Al desarrollar el tema del testigo, Martínez Abarca vincula de modo original la poesía y la violencia política, “una identidad que oscila entre la esperanza y el desencanto. Si bien la autora desarrolla esta idea más explícitamente en el caso de Auxilio (“la madre de la poesía mexicana/latinoamericana” que observa la violenta invasión del campus universitario en la Ciudad de México), hay una intensa sensación de esta unión, quizá de un modo más íntimo, también en el proceso de la llegada a la mayoría de edad de Ondra (testigo de la invasión de Checoslovaquia por los ejércitos del Pacto de Varsovia). Un ahondamiento interpretativo en este tema sería muy interesante y, al mismo tiempo, ofrecería un contrapeso al largo y detalladamente elaborado subcapítulo 2.2. La reescritura del cuento de hadas y del ritual de iniciación en *Misiones nocturnas* comentada por la doctoranda en este último cuenta con una considerable parte teórica basada en investigadores como Vladimir Propp y Mircea Eliade, entre otros, cuya aplicación en el texto literario se apoya en múltiples citas y evidencia así un válido trabajo interpretativo. Se agradecería, sin embargo, más cuidado con la elaboración del aparato bibliográfico. El segundo subcapítulo ejemplifica la falta de unidad entre las diferentes referencias bibliográficas usadas: a veces aparece solamente el año de publicación y no el número de la página (aunque según la lista bibliográfica al final del trabajo la autora usó libros de texto con paginación; este es el caso de Propp, Eliade, Jung, Jirásek, pp. 52, 53, 81), a veces el número de la página está precedido por “p.” o “pp.” y a veces no (el caso contrastado de Aína y Propp, pp. 53 y 81), a veces la referencia bibliográfica incluye solamente el número de la página pero no el año de la publicación y no sabemos de cuál de las dos publicaciones de Propp se está hablando (p. 82).

El tercer capítulo versa sobre la reinención del arquetipo del loco en *Amuleto* y *Misiones nocturnas*. Martínez Abarca advierte de la presencia común de la locura/cordura o actitud bufonesca en ambos textos: Auxilio de Bolaño, un personaje quijotesco tanto en su fisionomía como en su manera de percibir el mundo a través de la literatura, va acompañado por el estafalario Polka de Topol con su papel de bufón/trickster/Švejk, pero un Švejk no tan bondadoso, un Švejk con oscuros torrentes que lo llevan a la traición. En la p. 104 la doctoranda inicia su análisis citando a Auxilio que cuenta “una historia policiaca, un relato de serie negra y de terror” que “no lo parecerá” porque la cuenta ella (“Soy yo la que habla y por eso no lo parecerá. Pero en el fondo es la historia de un crimen atroz”). Más que una abierta acusación del poder, es justamente el modo de hablar tanto de Auxilio como de Polka (el lenguaje literario creado por Bolaño y Topol) que se balancea espléndidamente en lo grotesco,

lo irónico, lo banal, lo ingenuamente/estúpidamente sincero, lo que dice y se desdice y así indirectamente hace resaltar la tragedia, entre risa y lágrimas de una “quixota” y un švejk en la bicicleta. Martínez Abarca podría explorar más esta característica discursiva de ambos personajes que le podría ayudar interconectar ambas partes del tercer capítulo que analizan a los personajes por separado.

Es importante el espacio que la autora dedica al significado del “Parto de la Historia” en la novela de Bolaño. Este acontecimiento de rasgos de por sí quijotescos la dota a la protagonista/testigo de su maravilloso poder vidente (que integra el pasado, el presente y el futuro) y autoriza la forma fragmentaria de la obra. Como Martínez Abarca bien señala, se ofrece un fuerte parentesco con el “Aleph” de Jorge Luis Borges y la doctoranda cita palabras concretas de este cuento borgiano (sin ofrecer la referencia bibliográfica concreta, sin embargo). Quizás sea de interés que en este tema Martínez Abarca concuerda con el artículo de Celina Manzoni “Reescritura como desplazamiento y anagnórisis en *Amuleto*” (en Celina Manzoni (ed.), *Roberto Bolaño: la escritura como tauromaquia*. Buenos Aires: Corregidor, 2002).

En cuanto a las características formales de la tesis, el texto goza de un lenguaje académico fluido y bien estructurado.

Considero la tesis de Laura Martínez Abarca un importante paso en la interpretación del diálogo trasatlántico de la literatura checa y literatura hispanoamericana. La autora ha logrado una inspiradora lectura contigua de Roberto Bolaño y Jáchym Topol, dos personalidades muy notables en la literatura del cambio de milenio.

IV. Dotazy k obhajobě jsou vyznačeny tučně v textu./Los puntos de discusión están marcados en negrita en el texto.

En las páginas anteriores se encuentran cinco comentarios subrayados que invitan al debate para los fines de la defensa.

Además, añado otro punto de reflexión: ¿qué es lo que la autora entiende bajo el “cuestionamiento estético sobre la praxis vital de la literatura” (p. 108)?

V. Závěr/Conclusión

Předběžně klasifikuji předloženou disertační práci jako **prospěla**.