

INTRODUCCIÓN

SUJETOS Y SUBJETIVIDADES EN EL CARIBE HISPANO:

LECTURAS Y ESCRITURAS DESDE EL SIGLO XXI

MARÍA TERESA VERA-ROJAS
UNIVERSITAT DE BARCELONA

FERNANDA BUSTAMANTE
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Juan Duchesne Winter en su ensayo “Caliban by Lacan: ¡Posmodernos del Caribe, separaos!”¹ propone pensar el Caribe a partir de la negación, la condensación, la fractura y el desplazamiento: “El Caribe es sujeto constituido en la propia separación que lo niega como unidad, constituido en torno al ojo de huracán de su no-identidad” (52), afirma el crítico puertorriqueño, para líneas después señalar que se habla de un sujeto “que no se constituye desde ninguna unidad concreta sino desde la universalidad de su desposesión y su marginalidad fundándose en la ausencia de unidad que constituye su identidad imposible” (56). Siguiendo esta lectura, y atendiendo a la problematización de los relatos e imágenes que fundaron los discursos identitarios hegemónicos del Caribe hispano, el dossier que aquí presentamos —“Sujetos y subjetividades en el Caribe hispano”— tiene como objetivo pensar el Caribe y las subjetividades caribeñas desde sus particularidades y fisuras. ¿Cómo pensar el sujeto desde la contemporaneidad en el ámbito del Caribe hispano?, ¿cómo se conciben estas nuevas formas de subjetividad en el marco de los discursos raciales, sexuales, de clase y género?, ¿cuáles son las formas de resistencia y subversión frente a los sujetos de poder/saber que regulan las representaciones y relatos hegemónicos? o ¿de qué manera se comunica y se (re)inventa discursivamente los nuevos sujetos en el imaginario caribeño y, en consecuencia, las comunidades de estas subjetividades que han sido condenadas a la otredad? han sido algunos de los interrogantes que han orientado las reflexiones que dan forma a este número monográfico y a partir de las cuales se indagan, desde una perspectiva crítica posicionada en el siglo XXI, otras formas de subjetivación y comunidad producto de los procesos de revisión, subversión, resistencia y negociación culturales de los que han participado la literatura y las artes plásticas del Caribe hispano en las últimas décadas.²

¹ Duchesne Winter, Juan (2001), “Caliban by Lacan: ¡Posmodernos del Caribe, separaos!”, en *Ciudadano insano. Ensayos bestiales sobre cultura y literatura*. San Juan, Ediciones Callejón, pp. 49-56.

² El germen de las reflexiones que motivaron la convocatoria para este volumen se encuentra en el III Congreso Internacional sobre el Caribe organizado por la asociación

La primera parte del número corresponde al dossier, el cual se abre con cuatro artículos invitados: MAGDALENA LÓPEZ, en “Failure: A Conceptual Proposal To Rethink The Caribbean”, discute la importancia del fracaso como una experiencia constitutiva de lo caribeño. A través de la revisión de diez narrativas del Caribe hispano publicadas durante el siglo XXI, López estudia cómo estos textos ofrecen una ruptura con los relatos heroicos y los supuestos épicos en función de los cuales han sido construidos las identidades políticas nacionales y sociales en el Caribe, para, en su lugar, hacer del desarraigo una fuerza productiva y creativa que permite formas más inclusivas de comunidad, así como nuevas maneras de negociación y relación con el pasado y la memoria. Por su parte, ADRIANA LÓPEZ-LABOURDETTE, en “En el sueño de la Revolución produce monstruos. Cuerpos extra/ordinarios y aparato biopolítico en *La sombra del caminante* (Ena Lucía Portela, 2001)”, se sirve del cuerpo extra/ordinario, monstruoso, del/la protagonista de la novela de Portela para ilustrar el fracaso del proyecto revolucionario del Hombre nuevo y dismantelar los principios biopolíticos de la Revolución cubana. En “*Los soles truncos*: la obra, el autor, su visión, su representación y su travestismo”, MYRNA RIVERA MÉNDEZ y JESÚS DEL VALLÉ VÉLEZ articulan un texto que indaga la construcción del sujeto femenino en la obra *Los soles truncos* (1958) del dramaturgo puertorriqueño René Marqués, a partir de dos propuestas: por un lado, Rivera Méndez presenta un análisis crítico sobre la figura del sujeto femenino en las obras del autor; por el otro, Del Vallé propone una representación alternativa de esta pieza teatral en la que estos sujetos se presentan en clave *queer/travesti*. El último artículo invitado se centra también en la narrativa cubana. En “Sujeto y comunidad; voz, isla y muerte en la narrativa cubana del siglo XXI”, NANNE TIMMER analiza las novelas *Desde los blancos manicomios* (2010), de Margarita Mateo, y *Días de entrenamiento* (2012), de Ahmel Echevarría, a partir de las ideas de sujeto y comunidad, con el objetivo de explorar de qué manera estas poéticas resignifican y se relacionan con las alegorías nacionales.

El segundo bloque del dossier está compuesto por artículos que, desde distintas posiciones y a partir de diferentes objetos culturales, se preguntan acerca de los nuevos sujetos y las formas de subjetivación que definen el imaginario caribeño contemporáneo. El espectro de discusiones que proponen estos textos comprende desde la reflexión en torno a la construcción de identidades nacionales y sexualidades y subjetividades disidentes, hasta la revisión de ciertas prácticas artísticas que buscan problematizar los discursos del pasado colonial y hacer un ejercicio de memoria histórica y de desobediencia hacia las lecturas consensuadas y tradicionales que han fijado imágenes y representaciones de “lo caribeño” y sobre las subjetividades del Caribe hispano.

YoSoyelOtro, llevado a cabo los días 26, 27 y 28 de noviembre del 2014, en la Universidad Carlos III de Madrid. Para mayor información sobre el congreso y YoSoyelOtro, véase: <http://congresocaribe2014.blogspot.com.es>. Cabe señalar también que este volumen dialoga con el número 10 de *Mitologías hoy*, publicado en diciembre del 2014 y dedicado a la figura de Ena Lucía Portela y la narrativa cubana del siglo XXI.

En diálogo con los artículos de López-Labourdette y Timmer, se encuentra, por un lado, el texto de ARTURO MATUTE CASTRO, “Dos narrativas de *Maríel*: muestrario de perdedores y suicidas”, donde el autor analiza dos textos de escritores pertenecientes a la llamada “generación del *Maríel* (1983-1985)”: “Final de un cuento” (1982), de Reinaldo Arenas, y *La casa de los náufragos (Boarding Home)* (1987), de Guillermo Rosales. Considerando el contexto de la migración cubana a los Estados Unidos durante la década de los ochenta, en su artículo, Matute Castro destaca la figura del héroe perdedor en ambos textos para dar cuenta de la ética de la derrota como una forma de resistencia y resignificación de la nación cubana. Sigue esta línea “Reinaldo Arenas: una voz desde el margen y la resistencia”, de ANA CASADO, quien, se centra en los poemas de *Voluntad de vivir manifestándose* (1989), para analizar la obra del escritor cubano desde la perspectiva de una poética marginal, que vio en la escritura una práctica de disidencia y resistencia y donde la furia es su elemento articulador.

Otros tres textos comparten la problematización del sujeto en la literatura cubana. En “Revelaciones y silencios: *Autobiografía de un esclavo* de Juan Francisco Manzano y *Biografía de un cimarrón* De Miguel Barnet”, BETINA SANDRA CAMPUZANO pone en diálogo estos importantes textos para ofrecer una novedosa lectura que demuestra cómo en ambos se construye un sujeto descentrado y una identidad móvil que responde a la huella de una voz afrocubana. En continuidad con el texto de Campuzano, y considerando la idea de que la memoria de la esclavitud pervive y se reactiva en las prácticas culturales del Caribe, MARTINA URIOSTE-BUSCHMANN, en “Exploraciones espirituales del Atlántico Negro: *Limbo Imagination* en la novela *Las negras brujas no vuelan* de Eliseo Altunaga”, aborda la novela del escritor cubano como una aproximación a las memorias de la esclavitud, recurriendo al concepto de Wilson Harris de la *limbo imagination*. Completa este grupo el artículo de ESTER PINO ESTIVILL, “Cuando Cuba entró en París: *retombées* barthesianas en la crítica literaria de Severo Sarduy”, en el que la autora analiza cómo la lectura estructuralista-telquelista realizada por Sarduy a la obra de Lezama le permitió elaborar el concepto de neobarroco como rasgo identitario de la cultura cubana. Asimismo, Pino Estivill demuestra cómo Sarduy en su crítica no sólo trastocaba “el significante en la escritura de Lezama”, sino que además “estaba trastocando el significante Cuba para hacer de él una subjetividad no clausurada, en devenir”.

En línea con el artículo de Rivera Méndez y del Vallé Vélez, otros dos autores problematizan las subjetividades desde obras de relatos breves puertorriqueños. En “‘a. C y d. C’, de Francisco Font Acevedo. Un negro romance nacional”, FELIPE OLIVER FUENTES se aproxima a esta novela corta, incluida en el libro *La belleza bruta* (2010) con el propósito de demostrar cómo el escritor puertorriqueño compone un cuerpo/texto desmembrado que, como alegoría, evidencia la imposibilidad de un proyecto de nación homogéneo y unificador. De acuerdo con Fuentes, Font Acevedo logra esta

crítica al hibridar la novela negra con los romances nacionales decimonónicos e insertar la violencia y la abyección como señas de identidad. MARÍA TERESA VERA-ROJAS, por su parte, analiza en “Perturbaciones subversivas o sobre los márgenes de la ‘buena vida’ en *Mundo cruel* de Luis Negrón” cómo las representaciones de la homosexualidad en este volumen de cuentos del escritor puertorriqueño suponen una perturbación subversiva de los discursos que conciben, regulan y normalizan los sujetos, las identidades y las vidas que se corresponden con lo humanamente inteligible. En este caso, Puerto Rico o, más bien, Santurce es el escenario de los personajes patos/bugarrones/maricones/locas que habitan el espacio periférico y prohibido del margen, a partir de los que Negrón invita a reivindicar la mariconería y el goce de la no-convencionalidad.

La construcción del sujeto monumental en República Dominicana ocupa la reflexión de LISA BLACKMORE, quien en “Violencia en el Jardín de (la) Patria: monumentalización de las hermanas Mirabal y el sitio de trauma en la posdictadura dominicana” problematiza “el léxico monumental de las Mirabal en la posdictadura dominicana” mediante la confrontación de su monumentalización literaria (la novela *In the Time of the Butterflies* (1994), de Julia Álvarez) y museográfica (Casa Museo de las Mirabal) con la casa arruinada de Patria Mirabal, concebida como un “sitio de trauma”. Así también, y partiendo de registros visuales y plásticos, SABRINA SOLEDAD GIL nos introduce en el Caribe continental con su trabajo “Oscar Muñoz bajo el relámpago. Temporalidad latinoamericana y arte colombiano contemporáneo”. En este artículo, la autora analiza la muestra *Protografías* (2011) del artista visual colombiano, Oscar Muñoz, con el propósito de reflexionar acerca de las formas de construcción del tiempo —y sus tensiones— y la relación del sujeto contemporáneo con el pasado y la experiencia del presente, destacando “la voluntad de mirar más allá de lo visible” como característica de la obra de Muñoz, quien incluye “al observador en una forma de mirar que pone en crisis la relación del sujeto (y del objeto) con la realidad aparente”. Completa esta triada el trabajo de CARLOS GARRIDO CASTELLANO, quien cierra el dossier con “On Truth and Opacity. Symbolic Translation and Legibility in Contemporary Text-Based Cuban Art”. En su texto, Garrido Castellano analiza cómo los proyectos artísticos cubanos basados en contenido textual se han servido de la traducción de maneras simbólicas para implicar activamente a los espectadores. A partir de este objeto de estudio, el autor se pregunta hasta qué punto estas traducciones permiten abrir posibilidades que escapen de las restricciones establecidas por los marcos comunicativos controlados por los poderes del Estado y la mercantilización del arte cubano, ante lo que defiende la experiencia directa como una estrategia alternativa de interpretación.

En estrecho diálogo con los artículos que integran este dossier, tenemos el honor de publicar como parte de la sección “Creación” — que *Mitologías hoy* inaugura con este número— ocho textos, en su gran mayoría inéditos, de prestigiosos escritores y escritoras del Caribe hispano.

Los tres primeros constituyen importantes reflexiones de actualidad que, a modo de ensayo, discuten diferentes aspectos relacionados con la actualidad sociopolítica y literaria de Puerto Rico, Cuba y República Dominicana. Por un lado, MARTA APONTE ALSINA, en “De la literatura como especie lázaro”, presenta una nueva lectura del estado de la narrativa puertorriqueña contemporánea; por otro, MABEL CUESTA, en “Yerba prendida (cubanos a la deriva/fronteras que no se besaron)”, reflexiona sobre la crisis a la que se enfrentan los migrantes cubanos a la deriva en los recientes acontecimientos en la frontera de Costa Rica. Por su parte, MIGUEL D. MENA, en “La literatura dominicana en el contexto caribeño: ¿cómo seguir pensando los inicios de las vanguardias?”, hace una lectura del canon dominicano y un llamado a rescatar ciertos nombres invisibilizados de la vanguardia caribeña. Completan esta sección “Autorretrato en tinta”, de VANESSA VILCHES; “El cuaderno de Taganga (Fragmento inconcluso de un viaje a un pueblo del Caribe colombiano)”, de JUAN CARLOS CHIRINOS; “Camino de los españoles”, de LENA YAU; “Fuego en la capital”, de MONTAGUE KOBBE, y “Golpe de gracia”, de YOLANDA ARROYO; cinco relatos que configuran nuevas cartografías del Caribe hispano a partir de sujetos que se resisten a la normatividad identitaria y que problematizan los discursos acerca de la sexualidad, la nación y la historia.

El número cierra el espacio destinado al Caribe con “Somos islas hechas de infinidad de fronteras. Entrevista a Rey Andújar”, entrevista realizada por FERNANDA BUSTAMANTE, donde además de esbozar ciertas ideas en torno a la última novela del autor, galardonada con el Alba Narrativa 2015, el escritor dominicano reflexiona acerca de su escritura y la literatura contemporánea del Caribe hispano.

Como es habitual, este número cuenta también con la sección “Miscelánea”, en este caso integrada por los artículos de YENNY KAREN ARIZ CASTILLO, “Ecología y literatura en la poesía chilena contemporánea: ‘Semi ya’, de Cecilia Vicuña, y ‘Cardosanto’, de Soledad Fariña”, y de SARAH MARTÍN LÓPEZ, “La poesía de Olga Orozco o la contemporánea conciencia de Job”, los cuales abordan desde diferentes perspectivas la poesía de tres escritoras del Cono Sur —Cecilia Vicuña, Soledad Fariña y Olga Orozco.

Aprovechamos este espacio para agradecer la colaboración del artista dominicano MAURICE SÁNCHEZ, quien participa en este volumen con la imagen de la cubierta: “Coquero” o “Vendedor de Cocos”.³

Barcelona, Diciembre de 2015

³ La fotografía fue publicada originalmente en su reciente libro, *Flow Tropical* (2015), del sello dominicano Ediciones de A Poco, pp. 102-103.