

KÖLNER BEITRÄGE ZUR LATEINAMERIKA-FORSCHUNG

Herausgegeben von Christian Wentzlaff-Eggebert und Martín Traine

El pueblo de Europa y su voz en el espacio
cultural europeo:

¿Quién es el pueblo? – ¡Nosotros somos el
pueblo!

editado por Christian Wentzlaff-Eggebert

Universidad de Colonia

Centro de Estudios sobre España, Portugal y América Latina

Universität zu Köln

Arbeitskreis Spanien – Portugal – Lateinamerika

El pueblo de Europa y su voz en el espacio cultural europeo.
¿Quién es el pueblo? – ¡Nosotros somos el pueblo!

Contribuciones de Christian Wentzlaff-Eggebert, Mario Garvin, Marta Pawłowska, Albert Manke, Bianca Bäuml, Katarzyna Koziol, Harald Wentzlaff-Eggebert, Raquel Macchiuci, Jesús Manuel Zulueta, Ezequiel Morena Escamilla, Enrico Lodi, Antonio José Pérez Castellano, Gloria Chicote, Claudia Hammerschmidt, Iris Sygulla, Mariela Sánchez, David Porcel Bueno, R. Sergio Balches Arenas, Pedro M. Piñero Ramírez, Bojana Tulimirovic y Marina Bianchi.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de los autores. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

Programm für
lebenslanges
Lernen

DAAD

Deutscher Akademischer Austausch Dienst
German Academic Exchange Service

Köln / Colonia 2015

Arbeitskreis Spanien – Portugal – Lateinamerika
Centro de Estudios sobre España, Portugal y América Latina
Albertus-Magnus-Platz
50923 Köln

ISSN 1438-6887

Redacción: Felix Buchborn, Katharina Huxol y Marja Nalesinski

IRIS SYGULLA:

EL CONCEPTO DEL ARTISTA MODERNO EN LA OBRA DE ENRIQUE VILA-MATAS

Abstract:

This study explores the interpretation of the concept of the modern artist in the work of the catalan contemporary author Enrique Vila-Matas. Therefore, it will focus on his novel *El mal de Montano* (2002). This paper aims to emphasize the representations of the artist and to examine the conception of his identity in this book as well as in the other two novels *Bartleby y compañía* (2002) and *Doctor Pasavento* (2005), which all have been subsumed in a trilogy with the title "la catedral metaliteraria" (the metaliterary cathedral). The article assumes a similarity between the concept of the modern artist and the periodization made by Peter V. Zima (2008), which considers postmodern art as a provisional ending of an evolution that began with the revolutionary movements of the seventeenth and eighteenth century.

En este artículo queremos esbozar cómo el concepto del artista moderno se encuentra interpretado en la obra del autor contemporáneo catalán Enrique Vila-Matas. Para este fin, nos centraremos sobre todo en la obra *El Mal de Montano* del año 2002 de este autor. En esta novela y en parte en las otras dos novelas de la así llamada trilogía "catedral metaliteraria"¹ a que pertenecen *Bartleby y compañía* (2000) y *Doctor Pasavento* (2005), destacaremos entonces las representaciones del artista para trazar la concepción de su identidad. Nos acercaremos al concepto del artista moderno mediante la periodización de Peter V. Zima (2008) que representa el arte posmoderno como final provisional de una evolución que tiene su punto de partida en los movimientos revolucionarios de los siglos XVII y XVIII.

Bartleby y Compañía (2000), *El Mal de Montano* (2002) y *Doctor Pasavento* (2005) pueden ser tratadas en conjunto, ya que han sido consideradas un ciclo novelesco a causa de que las novelas que siguieron a *Bartleby y compañía* comienzan dónde la anterior había terminado.² También el autor mismo habla de esta trilogía usando el título de "catedral metaliteraria", en el que también encontramos especificado la temática general en que coinciden las tres novelas: la literatura y los procesos y personas que la producen.³

¹ Cf. Morgado: Quién teme a Schopenhauer? La catedral metaliteraria de Enrique Vila-Matas.

² Cf. Oñoro: Del juego a la ficción, de la ficción al silencio, 39.

La segunda obra en este conjunto, la novela *El mal de Montano*, ha sido publicada en 2002 y en la temporada de su publicación recibió cinco premios literarios. Entre ellos, se encuentra el Premio Médicis-Étranger para el mejor libro extranjero publicado en Francia. Lo remarcable de este dato es que fue el primer libro español que obtuvo este premio. La novela, como su antecedente *Bartleby y compañía* (2000), consiste en un conjunto de partes más pequeñas, pero más heterogéneas que las narraciones en su novela del 2000 que se encuentran unidas por la autoría de un recopilador ficticio que a la vez es el narrador, y los que, como ha mostrado Christian Wentzlaff-Eggebert, se pueden considerar pertenecientes al género del microrrelato.⁴ *El mal de Montano* incluye cinco partes más amplias y de géneros distintos.⁵ La primera podría contar como trama novelística “realista”, en la que el narrador autodiegético visita a su hijo ágrafo, Montano.⁶ ⁷ Es escritor que de momento no puede escribir. A lo largo de la primera parte llegamos a saber que también el narrador mismo padece de una enfermedad, del “mal de la literatura”, el de pensar en términos literarios o de “hablar en libro”, síntoma que explica como sigue: “Hablar en libro es leer el mundo como si fuera la continuación de un interminable texto.”⁸

La impresión de tener ante sí una novela de representación realista se descompone pronto, ya que, en la segunda parte del libro, el narrador autodiegético comenta que la primera parte se llama igual que la novela real en la que aparece, *El mal de Montano*, y la especifica como *nouvelle* que entrelazaría ficción y la vida privada del narrador.⁹ Mientras nombra los elementos que en la *nouvelle* son ficticios, los corrige con datos según el narrador “verdaderos” que caracterizan al narrador como autor conocido, dato que a su vez coincide con el autor real y evoca una situación de duda acerca de que si se tratara de una situación de alocución del narrador al lector en el plano intradiegético o si el autor implícito está hablando con su

³ Cf. Morgado: Quién teme a Schopenhauer? La catedral metaliteraria de Enrique Vila-Matas, 166.

⁴ Cf. Wentzlaff-Eggebert: El microrrelato, 14.

⁵ Estas partes llevan los siguientes títulos: *El mal de Montano*, *Diccionario del tímido amor a la vida*, *Teoría de Budapest*, *Diario de un hombre engañado* y *La salvación del espíritu*.

⁶ Aquí, el término “realista” lo entendemos en el sentido estético y poético, como la relación directa entre la representación artística y la “realidad”, el mundo no-ficcional. (Cf. Weidhase, Kauffman: Realismus, en: Metzler Lexikon Literatur 2007³, 629.)

⁷ Siguiendo la tipología de Genette: *Die Erzählung*, 1972/83, München 1997; véase también: Martínez/Scheffel: Erzähltheorie, 83 y Auerochs, Bernd: Diegese, en: Burdorf, Dieter et alii (eds.): *Metzler Lexikon Literatur*, 2007³, 156s.

⁸ Enrique Vila-Matas: *El mal de Montano*. Barcelona: Seix Barral 2002, 56.

⁹ Cf. Vila-Matas: Montano, 110.

lector (implícito).^{10 11} En el último caso, se trataría de un metalepsis. El narrador, Rosario Gironde, hace aparentar que quiere acercarse más a sus lectores al iniciar en la segunda parte de la novela un “Diccionario del tímido amor a la vida”, una enciclopedia con artículos que tienen como títulos los nombres y datos de varios autores que llevan y llevaban diarios íntimos. “[...](T)uve la idea de darle un giro a este diario y convertirle por un tiempo en un breve diccionario que contara nada mas que verdades sobre mi fragmentada vida y mostrara mi lado más humano [...]”.¹² Los nombres de los autores incluidos en este diccionario le “ayudarían a componer un retrato más amplio y curiosamente más fiel de mi verdadera personalidad”¹³ que se caracterizará por ser altamente fragmentaria, aspecto considerado por el narrador como un hecho natural y común:

[...] mi precaria autobiografía, que naturalmente será fragmentada o no será, se presentará tan fraccionada como mi personalidad, que es plural y ambigua y mestiza y básicamente es una combinación de experiencias (mías y de otros) y lecturas.¹⁴

La composición de la identidad del narrador – que es a su vez el autor del nombrado diccionario – mediante minúsculas piezas propias, ajenas y sacadas de lecturas, tanto como la fragmentación, hacen pensar en la definición de lo posmoderno por Ihab Hassan.¹⁵ Con este entendimiento fragmentario de la personalidad, el narrador dice basarse en Ricardo Piglia, que, según el narrador, dijo que la actividad del crítico consistía en trabajar dentro de los textos para reconstruir su autobiografía. Rosario Gironde, el “yo” narrador, se propone a actuar como este crítico. Lo que finalmente parece ser el resultado de este proyecto de reconstrucción identitaria mediante fragmentos encontrados en los libros, es a su vez una narración al estilo de un diario íntimo.

En la decepción de la expectativa lectora de una trama novelística realista, pero también en la fragmentación de esta en partes distintas, empleando varios géneros literarios (novela, diccionario, diario íntimo) se podría leer una oposición al dominio del género novelístico realista que ya

¹⁰ Cf. Genette: *Nouveau discours du récit*, 96s.

¹¹ Cf. Vila-Matas: Montano, 110.

¹² Vila-Matas: Montano, 110.

¹³ Vila-Matas: Montano, 111.

¹⁴ Vila-Matas: Montano, p. 111.

¹⁵ Cf. Hassan, 48: „Der postmoderne Mensch nimmt lediglich Trennungen vor; Fragmente sind angeblich das einzige, dem er noch vertraut. Seine tiefste Verachtung gilt jeglicher “Totalisierung”; jeglicher Synthese, sei sie sozialer, kognitiver oder sogar ästhetischer Art.”

empezó a ganar importancia en el aumento del poder de la burguesía industrial en la segunda mitad del siglo XIX que describió Bourdieu¹⁶ o en contra de la tendencia complementaria de la subordinación de los otros ámbitos sociales al “económico-utilitarista”, como la describe Zima en su libro sobre la novela europea del artista (*Künstlerroman*)(2008).

La aquí supuesta posición del texto vilamatiano en contra del realismo se consolida cuando vemos como el narrador de *El mal de Montano* critica una especie de veneración de todo lo que se subsume bajo este término en su país de procedencia:

“[...] España, donde se jalea una especie de realismo castizo del siglo XIX y donde para gran parte de los críticos y los lectores lo normal es el desprecio por el pensamiento. [...] (u)na isla en la que sus habitantes aplauden apasionadamente todo lo que les parece arte verdadero y gritan: '¡Eso es realismo! ¡Así es como son las cosas verdaderamente!'”.¹⁷

Aquí, el narrador rechaza tanto en el sentido del realismo decimonónico como término de época historico-literario, como en el sentido artístico-filosófico de como el arte se apropia de la realidad al realismo. También la aplicación directa de la representación artística para realizar enunciados sobre el mundo extraficcional le parece irreflexivo. Más en adelante, la voz crítica se extiende a nivel internacional y se vuelve sistemática:

Cené con los cretinos, escritores funcionarios de mierda, muertos. Esa raza de escritores, imitadores de lo ya hecho y gente absolutamente falta de ambición literaria, aunque no de ambición económica, son una plaga más perniciosa incluso que la plaga de los directores editoriales que trabajan con entusiasmo contra lo literario.¹⁸

Este ímpetu agresivo de crítica en contra del realismo que tanto hace pensar en la crítica de Baudelaire en contra del artista moderno como “niño mimado” al que le falta ambición artística tanto como el conocimiento de los clásicos, pero no el subsidio por “financistas embrutecidos”, y la irreflexiva consideración de que la coincidencia entre arte y mundo real sería criterio de calidad literaria, queremos destacar como actitud dominante de la obra.¹⁹

¹⁶ Cf. Bourdieu, op. cit., 87.

¹⁷ Vila-Matas: Montano, 66s.

¹⁸ Vila-Matas: Montano, 328.

¹⁹ Baudelaire: *De Salón* de 1859, 101s.

En el nivel del contenido, la defensa del valor estético frente al valor de mercado tiene su reflejo en la lucha del protagonista contra la desaparición de la literatura. Como ya vimos, el mal de Montano es la enfermedad de literatura de la que padece el narrador-protagonista. Después de que el narrador de *El Mal de Montano* ha soñado con Baudelaire, un amigo suyo le aconseja de ocuparse, en vez de su propia muerte y de la literatura, de la muerte de la literatura:

[...] la verdad es que es tremendo, no te dejan salir de esos dos círculos, el de la literatura y el de la muerte, es tremendo, hasta se te aparece Baudelaire uniendo ambas cosas en su persona. Pero yo creo, ya te lo dije ayer, que, en lugar de dar tantas vueltas a la literatura o a la muerte, deberías ser menos egocéntrico y preocuparte por la muerte de la literatura, que es una defunción que está al caer si siguen las cosas tan mal como andan en nuestros días.²⁰

Tomando esta táctica como remedio, por consiguiente, en vez de molestar a las personas en su alrededor con su punto de vista literario que le hace “anda(r) muy metafísico”²¹, el protagonista se ocupa de la muerte de la literatura, lo que le lleva a trazar un mapa en el que ubica lo que causa la producción de literatura mala:

Esa noche, frente al espejo que reflejaba mi triste figura, acabé concentrando mis pensamientos en la provincia más mundana y necia del mal de Montano de la literatura [...] una provincia en la que sus habitantes se dedicaban, por costumbre, a machacar la elegancia del espíritu y las más nobles corrientes de la tradición literaria. Y Schopenhauer también parecía haber visitado esa provincia mundana y necia cuando decía que ocurre en la literatura como en la vida: de cualquier lado que uno se vuelva, choca enseguida con el incorregible vulgo de la humanidad, que está en todas partes por legiones, llenándolo todo [...] y de ahí la cantidad de malos libros.” (Montano, 66)

Esta paralela de libros “malos” que deben su cantidad al alto número del “incorregible vulgo” que rodea al narrador y que dan la espalda a las “nobles corrientes literarias” tanto como a “la elegancia del espíritu”, más en adelante vuelve a aparecer en la alegoría de los “Topos de Pico”. Frente a las mencionadas circunstancias imposibles momentáneas para la

²⁰ Vila-Matas: *Montano*, 63.

²¹ Vila-Matas: *Montano*, 57.

literatura, el autor moderno ya no puede existir, como vemos en la novela que sigue al *Mal de Montano*, el que prosigue dentro del marco de la trilogía de la “catedral metaliteraria” con el título *Doctor Pasavento*:

Qué ridículo y qué prosaico, pero también qué real. ¿O no? Y, en fin, los datos reales también dicen que desde que llegué aquí pienso en la historia de la desaparición del sujeto moderno y en mi propia desaparición, sobre la que, además, escribo” (Doctor Pasavento, 58).

Aquí, el narrador se revela como pensador moderno y denomina la en primer instancia aparente, única solución del dilema entre el arte y la sociedad burguesa: la desaparición. “La literatura va hacia sí misma, hacia su esencia, que es la desaparición”, dice también citar el narrador de *El Mal de Montano* a Maurice Blanchot,²² coincidiendo con el epígrafe del mismo libro: “¿Cómo haremos para desaparecer?”, también atribuido al teórico y autor francés.

Paradójicamente, lo único que impide desaparecer al autor, es la escritura. “Lo más prudente sería continuar siendo sigilosamente la memoria y no la desaparición de la literatura.”²³ Al artista no le queda ninguna opción más que seguir escribiendo para asegurar la permanencia de la literatura. Aunque esto implique que tenga que admitir su unión personal con el modelo anti-artístico, el burgués.

Y dicen también (los datos reales, I.S.) que pienso en lo escasamente saludable que a la larga fue publicar libros y ganar cierta fama y luego poder administrarla como un buen burgués y acabar diciendo banalidades en periódicos y revistas, incapaz de ser el dueño de la más pequeña partícula de terreno de índole privado, personal. (*Doctor Pasavento*, 58)

Según el crítico Gómez López-Quñones, la obra de Vila-Matas con sus nombramientos de autores, las citas de ellos y la gran cantidad de anécdotas de autores como Robert Musil, Franz Kafka y James Joyce es una reverencia al arte y los autores modernos.²⁴ No ignoramos la problemática o imposibilidad de polarizar dos épocas o movimientos que se excluyen mutuamente en el caso de la modernidad y la posmodernidad, postura que ha sido objeto de discusiones polémicas en el pasado.²⁵

²² Vila-Matas: *Montano*, 80.

²³ Vila-Matas: *Montano*, 81.

²⁴ Cf. Gómez López-Quñones: *La precariedad de la forma*, 2011.

²⁵ Cf. Welsch: Einleitung, en: Welsch (de.): *Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion*, 1988, 4.

El teórico Peter Zima lee en las novelas posmodernas un concepto de artista que acepta los sistemas autorreferenciales y sus valores como intercambiables y nivelados ante un sistema hierárquicamente superpuesto, el de la sociedad mercantil-utilitarista.²⁶ El narrador-protagonista Gironde de *El Mal de Montano* de Vila-Matas, en cambio, se inscribe en una tradición de los novelistas y artistas modernos. No aceptan una arbitrariedad de los valores y luchan en contra de la soberanía de la sociedad mercantil, aunque ya se encuentran en ella.

Mientras Gironde defiende la estética y a reflexión intelectual como valores soberanos al mercantil en el ámbito de la literatura y hasta profetiza el final de la literatura a causa de esta tendencia, acepta ser la personalización de la literatura y sigue escribiendo. Con esta actitud persistente más que voluntaria y libre, acepta formar parte de la sociedad burguesa-utilitarista y con ello encuentra una solución al conflicto del artista moderno, destacando entre la gran masa de la literatura contemporánea y también de la solución irónica y niveladora que Peter Zima caracteriza como la actitud del autor posmoderno.²⁷

Con el acto de seguir escribiendo una reflexión sobre la desaparición de la literatura, crea otro libro literario, no de realismo mimético, sino de reflexión sobre el arte y la fragmentaria identidad del artista. Jugando tanto con la identidad entre autor, narrador implícito y narrador autodiegético como con el conjunto de géneros ficcionales y, de este modo, destruyendo la expectativa lectora de una narrativa realista y completa, la novela pone un punto de oposición a lo que en el plano del contenido ha sido objeto de crítica: El aspecto de uniformidad del mercado del libro contemporáneo en la abundancia de novelas de un principio realista.

²⁶ Cf. Zima, Peter: Der europäische Künstlerroman, 4s.

²⁷ Cf. Zima: Künstlerroman, 12.

Bibliografía

- Auerochs, Bernd: Diegese, en: Burdorf, Dieter, Christoph Fasbender, Burkhard Moennighoff (eds.): *Metzler Lexikon Literatur*, Stuttgart, Weimar: Verlag J.B. Metzler 2007³, 156s.
- Baudelaire, Charles: El salón de 1859, en: El pintor de la vida moderna, Madrid: Taurus 2013, 97-111.
- Bourdieu, Pierre: *Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes*. Frankfurt: Suhrkamp 2001 (1992).
- Genette, Gérard: *Nouveau discours du récit*, Paris: Seuil 1983.
- Gómez López-Quiriones, Antonio: *La precariedad de la forma. Lo sublime en la narrativa española contemporánea*, Madrid: Biblioteca Nueva 2011.
- Hassan, Ihab: Postmoderne heute, en: Wolfgang Iser (ed.): *Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion*, Berlin: Akademie-Verlag, 1994.
- Martínez, Matías; Michael Scheffel: *Einführung in die Erzähltheorie*, München: C.H. Beck 2009⁸.
- Morgado, Nuria: '¿Quién teme a Schopenhauer?' Escribir para trascender: La catedral metaliteraria de Enrique Vila-Matas, en: María del Palmar Álvarez Blanco, Antonio Dorca (coordinadores): *Contornos de la narrativa española actual. (2000-2010): un diálogo entre autores y críticos*. Madrid: Iberoamericana, 163- 174.
- Oñoro, Cristina: Del juego a la ficción, de la ficción al silencio. En: *Quimera. Revista de literatura*, Dossier Enrique Vila-Matas, n. 295, 2008, 35-40.
- Vila-Matas, Enrique: *Bartleby y compañía*. Barcelona: Anagrama 2000.
- Vila-Matas, Enrique: *El mal de Montano*. Barcelona: Seix Barral 2002.
- Vila-Matas, Enrique: *Doctor Pasavento*. Barcelona: Anagrama 2005.
- Weidhase, Helmut; Kai Kauffmann: Realismus, en: Dieter Burdorf, Christoph Fasbender, Burkhard Moennighoff (eds.), *Metzler Lexikon Literatur*, Stuttgart, Weimar: Verlag J.B. Metzler 2007³, 628-631.
- Iser, Wolfgang: Einleitung, en: Iser, Wolfgang (ed.): *Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion*. Weinheim: VCH Verlag 1988, p.4.
- Wentzlaff-Eggebert, Christian: El microrrelato como fragmento de un amplio conjunto narrativo en *Bartleby y compañía* de Enrique Vila-Matas. En: *Olivar* [online]. 2007, vol.8, n.9, 105-123. <http://www.scielo.org.ar/pdf/olivar/v8n9/v8n9a04.pdf>
- Zima, Peter V.: *Moderne/Postmoderne. Gesellschaft, Philosophie, Literatur*. Tübingen u. Basel: A. Francke 2001² (1997).
- Zima, Peter V.: *Der europäische Künstlerroman. Von der romantischen Utopie zur postmodernen Parodie*. Tübingen, Basel: A. Francke 2008.