

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes- Universidad Nacional de Rosario



Realismo brutal. Aproximaciones a la narrativa de Ana Paula Maia

Sonia M. Chacaliaza Cruz¹

Universidade Federal de São Carlos

soniajs818@hotmail.com

Resumen: El presente artículo tiene como objetivo presentar una visión contemporánea del realismo brutal tal y como se configura en el libro *Entre rinhas de cachorros e porcos abatidos* (2007) de la escritora carioca Ana Paula Maia. En esta primera aproximación se intenta identificar y conceptualizar el realismo brutal como una síntesis de las influencias recibidas de dos artes, el cine y la literatura. En el ámbito brasileño, se rastrearán las reminiscencias de la escritura brutal y del brutalismo de Dalton Trevisan, mientras que la influencia cinematográfica se da por medio del cine violento de Tarantino.

Palabras clave: Realismo brutal – *Entre rinhas de cachorros e porcos abatidos* – Ana Paula Maia

Abstract: the next article has as principle issue to present a contemporary vision of the brutal realism as it is showed in the book *Entre rinhas de cachorros e porcos abatidos* (2007) from brasilian writer Ana Paula Maia. In this first aproximation, it tries to identify and to centralize the brutal realism as a synthesis of the influences incoming from two arts: cinema and literature. In literature, it will drag the bringing back memories of the brutal writing and the brutalism of Dalton Trevisan while the cinematography influences is coming of the violent movie of Tarantino.

Keywords: Brutal Realism – *Entre rinhas de cachorros e porcos abatidos* – Ana Paula Maia

En el libro *Ficção brasileira contemporânea*, Karl Schøllhamer identifica que en los autores contemporáneos prima “la voluntad o el proyecto explícito de retratar la realidad actual de la sociedad brasilera, frecuentemente desde los puntos de vista marginales o periféricos”² (2009 53). Desde finales de la década de los 90 se puede observar la representación de mundos marginales. Entre los tipos predominantes tenemos habitantes de favelas, presidiarios, hampones y otros seres periféricos que viven en los márgenes tanto de la

1 **Sonia María Chacaliaza Cruz.** Bachiller en Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima-Perú). Actualmente estudia la Maestría en Estudios de Literatura en la Universidad Federal de São Carlos, en Brasil. Es becaria de la OEA-GCUB.

2 Todas las citas en español son versiones de nuestra autoría.

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes- Universidad Nacional de Rosario



ciudad como de la ley. Es dentro de esta vertiente literaria que se sitúa la narrativa cruda y directa de Ana Paula Maia, cuya literatura se caracteriza por el uso de un lenguaje coloquial que narra las historias de hombres comunes, aunque en situaciones de violencia³. En las siguientes páginas se abordarán algunas características e influencias del cine y la literatura en sus novelas.

I. Lo *pulp* y pop de la violencia

La película de Quentin Tarantino *Pulp Fiction* se puede interpretar como un homenaje que el director hace a la literatura popular norteamericana de los años 20, por las múltiples referencias que hace de ella. Siguiendo a João Fantini, las revistas *pulp*, surgidas en la segunda década del siglo pasado, fueron novelas pequeñas seriadas, que tenían como características marcantes representar mundos masculinos, en los que la incursión de mujeres estaba relacionada a la fatalidad de los hombres (1999). *Pulp Fiction* posee estas características y también agrega otros elementos importantes como son la ironía y la cultura pop. Según Mauro Batista, Tarantino llena la película de referencias a la cotidianidad y cultura pop. Estos elementos banales son mezclados con la violencia y crimen que imperan en la película. (Batista 2002) De este modo, la influencia que ejerce la literatura *pulp* en Tarantino, devienen en un tratamiento particular del género. No es simplemente una transposición y sí una reapropiación del mismo, por medio de la ironía y el referencial cultural pop.

Por su parte, Ana Paula Maia toma este nuevo abordaje del mundo *pulp* e pop y lo vuelca en su literatura. Así como en las revistas y en la película, su universo está integrado básicamente por personajes masculinos: Edgar Wilson,

3 *Entre rinhas de cachorros e porcos abatidos* (2009) y *Carvão Animal* (2011) son axiles en su proyecto de retratar la sociedad, pues conforman su autodenominada "Saga dos brutos". El primer libro, motivo de presente análisis, está compuesto por dos novelas cortas. La primera, homónima al libro, narra la historia de Edgar Wilson, un matarife que trabaja en las profundidades de un mercado, quien junto con Gerson, su compañero de faena y amigo, vive diversas situaciones sangrientas y violentas, todas ellas permeadas por una especie de animalización y reificación de estos personajes. La segunda novela, *O trabalho sujo dos outros*, gira en torno a Erasmo Wagner, un recolector de basura, su hermano Alandelon, que quiebra asfaltos y su primo Edivardes, un fontanero dedicado a desatorar desagües; sus historias están entrelazadas por la huelga de los recolectores de basura y la degradación que sufren a causa de sus trabajos, lo que intensifica la marginación social a la que se ven expuestos.

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes- Universidad Nacional de Rosario



Gerson, Erasmo Wagner, Alandelón, Edivardes, etc. Los personajes femeninos son prácticamente inexistentes, hay una referencia muy limitada de Rosemery, novia de Edgar Wilson y Suzete, novia de Erasmo Wagner. No existe una profundización en estos personajes, tal vez sea Rosemery la que más veces es referida a causa de su infidelidad, pero no hay un desarrollo de sus características.

Apuntamos también que en la película de Tarantino el abordaje de la violencia es contrastada con asuntos banales de la vida cotidiana por medio de la ironía. Esta característica también está presente en el libro y es más evidente en la novela *Entre rinhas de cachorros e porcos abatidos*. Varios pasajes violentos intercalan los crímenes con referencias a lo cotidiano y trivial entrelazados por medio de la ironía y el humor. En una de las escenas de crimen, Edgar Wilson y Gerson están en el apartamento Marinéia, hermana de este último, para extraer el riñón que Gerson le había donado algunos años atrás, pues sufre de insuficiencia renal y quiere su riñón bueno de vuelta. Ambos se disponen a abrir a la mujer y extraer el órgano sin ninguna medida de salubridad, tratándola como si fuera un puerco. En el momento de la escisión perciben que han olvidado el machete que usan en el matadero, teniendo que usar una cuchilla pequeña con el logo del *Flamengo*. El diálogo entre ambos es el siguiente:

Edgar Wilson mira lo que Gerson trae en las manos.

- Creo que esto va a servir – dice Gerson mostrando la cuchilla.
- ¿De ese tamaño? ¿Y para colmo con el escudo del Flamengo? ¿Ya viste bien a la puta de tu hermana? Con ese trasero gordo, ese cuchillito no tiene ninguna chance.
- Pero, eso es lo único que pude conseguir.
- Gerson, yo soy vascaíno, carajo. (Maia 2009 36)

El uso de este artificio de trivialidad es constante en la novela, casi siempre empleado en momentos de violencia. Por medio de aspectos banales podemos observar una doble y paradójica intencionalidad, pues intentan apaciguar e intensificar estos hechos violentos. Los apaciguan porque desvían por instantes la atención de la escena violenta hacia cuestiones sin

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes- Universidad Nacional de Rosario



importancia. Por otro lado, funcionan como un intensificador de la violencia, porque muestra el grado de penetración que esta tiene en los personajes. Ellos interiorizan tanto la violencia como la cosificación que ejerce su oficio, dotándolos de características que los hacen actuar con una violencia casi irracional.

La brutalidad de los personajes se intensifica con la *cultura* que ellos absorben y toman como verdadera, la cultura de masas. Una de las primeras referencias es la predilección de los personajes por el cine norteamericano. En la escena de la extracción del riñón, al finalizar su *operación* y con el órgano en una bolsa con hielo herméticamente cerrada, Edgar Wilson y Gerson se sientan en el sofá del departamento a beber unas cervezas y ver la película *Braddock II: Desaparecido en combate* de Chuck Norris. Este y otros pasajes permiten observar como los personajes y el mundo por el que transitan, está permeado de dos elementos importantes: la violencia y la cultura de masas, del mismo modo que es usado en algunas producciones cinematográficas como *Pulp Fiction* de Tarantino.

II. El brutalismo y Dalton Trevisan

Alfredo Bossi en el ensayo “Situação e formas do conto brasileiro contemporâneo”, introducción del libro *O conto brasileiro contemporâneo*, al abordar la narrativa de los años 70 explica que el término que debe usarse para este tipo de literatura es *brutalista* y que “el adjetivo cabría a un modo reciente de escribir, que se transformó en los años 60, tiempo en el que Brasil pasó a vivir una nueva explosión de capitalismo salvaje, tiempo de masas” (Bossi 1975 18). En esta vertiente, Bossi identifica a Rubem Fonseca y Dalton Trevisan como los representantes de esta narrativa. Al referirse al escritor curitibano dirá que Trevisan es brutal en las escenas de violencia y degradación que recrea (Bossi 1975).

La narrativa de Trevisan, según varios críticos, se caracteriza por retratar personajes de la clase media baja trabajadora, quienes por diversos motivos, se ven obligados a matar a sus parejas. La mayoría de los personajes asesinos

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes- Universidad Nacional de Rosario



o maltratadores son hombres y el motivo más recurrente es la infidelidad. Otra de las características de su escritura es la coloquialidad. Hay cuentos que están estructurados solo con diálogos, como parte de la experimentación que suele hacer en sus cuentos. Pero tal vez, sea la forma en la que presenta los crímenes que llama más la atención. Si observamos los títulos de algunos libros, ya tenemos algunas pistas de lo que encontraremos en los cuentos. Títulos como *Asesinato en la plaza*, *Mi querido asesino*, *Palo y sangre*, *Crímenes de pasión* son algunos ejemplos.

Si nos centramos en el tratamiento de los crímenes, Dalton Trevisan, puede ser bastante *brutal* como lo refiere Bossi. En algunos casos describe los hechos con bastante frialdad, considerando que los narradores son los protagonistas, los asesinos. El cuento “La casada infiel”, del libro *Pau de sangue*, presenta dos versiones de un mismo suceso. El intento de asesinato de un marido a su mujer, quién a los ojos del hombre le era infiel con el doctor Leo. La versión del marido es la siguiente:

Todo quieto. Cogí la comba que estaba al lado del pozo. Entré despacito en el cuarto. Estaba oscuro, no me vio. Encogida en el colchón. Le di un golpe en la cabeza. Miento, fueron dos. Con el primer golpe, un pequeño suspiro. En el segundo le di de lleno. Ella no despertó. Se tenía que morir, la desgraciada. Solo gimió. Ahora más alto. Fui hasta la cocina encontré en la mesa el cuchillo del pan. Separando el largo cabello negro, corté profundo la garganta. Caliente, la sangre salpicó mi mano. Me limpié en la camisa, seguro la había degollado. ¿Era lo que la bandida quería? Salí despacito. Los hijos ni se movieron. (1988 48)

Este pasaje guarda algunos vasos comunicantes con la obra de Maia. En la escena en que Edgar Wilson mata a Pedro, amante de Rosemery se puede observar esta semejanza

Edgar Wilson coge el hacha del piso y se aproxima al muchacho. Enciende un cigarro, da una pitada profunda y se siente revitalizado. Mientras mira a Pedro, piensa en Rosemery. Suspende el hace y revienta su cabeza, que gira velozmente para la derecha. Pedro se cae agitándose [...] Pedro, asegura su oreja y tiembla de pavor. Nota

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes- Universidad Nacional de Rosario



en su cabeza una abertura que antes no existía. Toca la masa húmeda y es como si tocara directamente sus pensamientos [...] Pedro se arrastra en el suelo, gimiendo, revolcándose en la sangre tibia del puerco. Edgar se aproxima [...] Pedro cierra los ojos cuando percibe el segundo golpe que destroza su rostro transformándolo en una masa informe. (2009 27)

En ambas escenas hay una descripción detallada del hecho criminal. Además, no es posible observar arrepentimiento alguno por el acto cometido. El asesinato se hace necesario en ambos casos. En Trevisan, la muerte es la única opción para que la pareja se separe. Mientras que en Maia, la muerte de Pedro es la venganza por la deshonra sufrida. Otro aspecto que se puede tomar como una influencia de Trevisan en Maia es la coloquialidad, que referimos anteriormente. En los cuentos del primero y en las dos novelas de la escritora carioca es posible observar el uso recurrente de diálogos. Por último, nos centraremos en los personajes que configuran ambos autores.

III. El realismo brutal en *Entre rinhas de cachorros e porcos abatidos*

De acuerdo a lo visto en las páginas anteriores, podemos desprender que la escritura de Maia puede ser considerada dentro de los parámetros que definen la literatura marginal contemporánea. También es posible considerar que el tratamiento de este mundo marginal se da desde un realismo brutal o brutalista, que sintetiza dos discursos diferentes: el cine y la literatura.

Es brutal en diferentes niveles. El primero y más visible puede estar vinculado a la autodenominación que hace la autora a sus tres novelas. Clasificarlas e juntarlas en su “Saga de los brutos”, puede ser una pista del tipo de realismo que trabaja. Sin embargo, también puede funcionar como una estrategia de contención, en términos jamesianos, en donde este rótulo funcionaría como un desvío. Por ello es necesario ir más allá de esta clasificación y ver algunos otros aspectos.

Si nos restringimos al ámbito literario, podemos observar que Ana Paula Maia absorbe algunas características de la literatura de Trevisan. En ambos escritores la descripción de acontecimientos violentos es directa, con un

IV Congreso Internacional Cuestiones Críticas

Rosario | 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2015

Centro de Estudios de Literatura Argentina | Centro de Estudios en Teoría y Crítica Literaria
Maestría en Literatura Argentina / Facultad de Humanidades y Artes- Universidad Nacional de Rosario



lenguaje claro, directo y crudo. La predominancia de los diálogos también es otro aspecto que los aproxima. Sin embargo, la narrativa de Maia no se circunscribe exclusivamente al ámbito literario. Sus influencias más visibles provienen de la cinematografía. El narrador neutro, los tiempos en los que se desarrolla la enunciación y la historia, son, a nuestro modo de ver, recursos que toma más del cine que de la literatura. Por último, los personajes son también seres brutalizados, animalizados y reificados por el trabajo que realizan.

Bibliografía

Baptista, Mauro. "O cinema de Quentin Tarantino e suas três principais formas de representação: as cenas do cotidiano, os momentos exploitation e o jogo num cinema de gênero paródico", *Revista Contracampo*. Universidade Federal Fluminense, 2002. Web. 15 de julho de 2015.

Bossi, Alfredo. "Situação e formas do conto brasileiro contemporâneo". *O conto brasileiro contemporâneo*. São Paulo: Cultrix, 1975. 7-22.

Fantini, João A. *Pulp Fiction: Violência e Ironia no Cinema dos Anos 90*. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Semiótica) – Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1999.

Maia, Ana Paula. *Entre rinhas de cachorros e porcos abatidos*. Rio de Janeiro: Record, 2009.

Schøllhamer, Karl. *Ficção brasileira contemporânea*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.

Trevisan, Dalton. *Pau e sangue*. Rio de Janeiro: Record, 1988.