

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

La práctica crítica del ensayo: metaficción y mitema del regreso en Juan Benet

Magalí Alejandra Martínez¹
Universidad de Buenos Aires
ma_martinez@live.com.ar

Resumen: La compilación de los ensayos escritos por Juan Benet entre 1953 y 1992, bajo el título *Infidelidad del regreso*, constituye un repaso por sus análisis críticos sobre la tradición literaria española, en especial acerca de la noción de “canon”. En esta comunicación proponemos que estos ensayos están atravesados por dos nociones que resultan claves para pensar el trabajo crítico y narrativo de Benet: el uso de reformulaciones míticas y la tensión entre autor y crítico, núcleos fundamentales para analizar el funcionamiento de las operaciones metaficcionales que atraviesan sus escritos. Buscamos proponer una lectura de estos recursos en términos de transgresión, analizando el desplazamiento de la figura de autor hacia la de crítico (y viceversa) en una escritura que se configura bajo la lógica del mitema del regreso (Minardi 2010).

Palabras clave: Ensayo – Metaficción – Mito – Style – Argument

Abstract: The compilation of essays written by Juan Benet between 1953 and 1992, titled *Infidelidad del regreso*, constitutes a review through his critical analyses about the Spanish literary tradition, particularly the literary notion of "canon". In this work we propound that there are two essential notions to understand his critical and narrative productions that permeate these essays: the use of mythical depictions and the explicit tension between two figures: the author and the critic. These are the fundamental cores to analyze how the metafictional procedures operate in his works. We intend to expose these elements in terms of transgression, analyzing the shift from the author figure to the critic (and vice versa) in a writing arranged according to the mytheme of return (Minardi 2010)

Keywords: Essay – Metafiction – Myth – Estampa – Argumento

¹ **Magalí Martínez** está realizando un proyecto de adscripción, “*Lo que queda de Región: formas bipolíticas, espacialidades, microfísicas y comunidad en el ciclo regionato*”, bajo la dirección de la Dra. Adriana Minardi, investigando la convergencia política de la vida natural de los personajes de las novelas en el ejercicio político y las representaciones de los dispositivos de control de un gobierno disciplinario dentro de un espacio simbólico imaginario. Forma parte del proyecto de investigación PICT 2012-0011 JI. ANPCYT FONCYT “Memoria, Escritura, Retórica política. Manuel Azaña y Juan Benet. Derroteros críticos de la paradoja hispánica”. 2013-2015, bajo la dirección de la Dra. Adriana Minardi, como investigador estudiante.

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

La compilación de los ensayos compuestos por el escritor español Juan Benet entre 1953 y 1992, bajo el título *Infidelidad del regreso* (2007), constituye un repaso por sus análisis críticos, específicamente sobre la tradición literaria española. Estos ensayos están atravesados por dos nociones que resultan claves para pensar el trabajo crítico y narrativo de Benet: por un lado, el uso de reformulaciones míticas y, por otro, la tensión entre autor y crítico.

Mauricio Jalón, editor a cargo de la compilación, se refiere a esta colección de ensayos como el “segundo legado” (201) por ser esta la segunda colección centrada específicamente en literatura, ciclo iniciado con *Una biografía literaria* (2007), colección de ensayos sobre literaturas extranjeras, pero estando esta vez el foco sobre la tradición y la herencia hispánica. Sin embargo, quisiéramos tomar este concepto de “segundo legado”, poniendo en serie su producción narrativa y su producción ensayística, refiriéndonos a él en términos metatextuales, recuperando la distinción de Roland Barthes entre primer y segundo lenguaje: “escribo: esto es el primer grado del lenguaje. Luego escribo que *escribo*: es el segundo grado” (*Ensayos críticos* 73). En el caso de Benet, el segundo lenguaje no sería simplemente el lenguaje crítico, en contraposición al narrativo, sino que es meramente metatextual en tanto trata sobre la materia novelística.

Entendemos el riesgo y las implicaciones del uso de unos conceptos con tantos matices semánticos como lo son metatextualidad y metaficción, pero nos gustaría partir de un primer y muy simple acercamiento, como el que realiza Francisco Orejas en su libro *La metaficción en la novela española contemporánea* (2003). Orejas plantea en su recorrido por el concepto de metaficción, una primera aproximación, en una interpretación muy literal, que “cuando hablamos de metaficción estamos refiriéndonos a aquello que está *detrás, más allá de la ficción*” (*La metaficción* 27) (incluyendo también sus acepciones de “*dentro de, en el interior de la ficción*). En Benet, este *dentro y detrás de* la ficción se traduce en la tensión entre autor y crítico, que se constituye como uno de los núcleos fundamentales para analizar el funcionamiento de las operaciones metaficcionales que atraviesan sus escritos.

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

María Isabel de Castro afirma que, en buena parte, “la reflexión autocrítica sobre el proceso de escribir [entendiendo la autoconsciencia como uno de los rasgos metafictivos de las obras analizadas por Francisco Orejas] se inició con la corriente experimentalista” (Orejas *La metaficción* 82) mencionando al respecto a *Volverás a Región*, la primer novela de Juan Benet. En su relación con el antirrealismo, el rechazo a los principios de verosimilitud y la función mimética, que tan claramente expone Benet en sus ensayos, hay que tener en cuenta que él se aleja del experimentalismo como corriente, al cual también incluye en las críticas de sus ensayos, y se asocia más bien a la experimentación literaria como parte fundamental de su obra. En el ensayo “Una época troyana” (1975) Benet expone que el escritor:

“no reconoce otro origen ni otro puesto para su novela que el que él mismo le otorga, que no quiere saber nada de la sociedad que no sea su propia gloria y que nada le repugna tanto como que le hablen de la vinculación necesaria e insoslayable de su obra con los demás objetos de la cultura” (“Una época troyana” 96).

En virtud de estas opiniones, más adelante, afirma que sería contradictorio referirse en tono crítico a las condiciones para el desarrollo de la literatura en la España de ese momento, concluyendo con la idea de que a su modo de ver “la obra literaria sólo requiere de dos cosas: talento y azar” (“Una época troyana” 96).

Esto nos lleva a proponer una lectura que se postula *en clave* metatextual y a plantear una relación metafictiva entre las novelas y los ensayos, sin restringir las producciones del autor a alguna de las tantas definiciones académicas que tanto se encargó de criticar. Buscamos proponer una lectura de estos recursos en términos de transgresión, *infidelidad*, analizando el desplazamiento de la figura del autor hacia la del crítico (y viceversa) en una escritura, tanto la narrativa como la ensayística, que se configura bajo la lógica del mitema del regreso (Minardi 2012).

En Benet, la producción ensayística no se comprende meramente en términos de práctica crítica. Esto es algo que se entiende partiendo de la

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

lectura de dos ensayos centrales, “Infidelidad del regreso” (1984) y “Onda y corpúsculo en el *Quijote*” (1980). “Infidelidad del regreso”, ensayo que abre la edición y le da título a la misma, se podría pensar como la producción que articula la práctica textual benetiana: específicamente no sólo sería el ensayo que daría justificación a toda la colección sino que también estaría estableciendo la relación de la misma con lo que se conoce como la “trilogía de Región”, compuesta por *Volverás a Región* (1967), *Una meditación* (1970) y *Un viaje de invierno* (1972). Para Benet la infidelidad es “una rectificación unilateral de algo pasado. [...] El que vuelve es infiel al gesto anterior de abandono” (“Infidelidad del regreso” 7). En la trilogía, esta infidelidad se traduce en el sustrato que va a dar fundamento a toda la trama: el mitema del regreso. Es decir, vamos a encontrar en las tres novelas un viajero que emprende el regreso a Región. En *Volverás a Región*, novela que da comienzo al ciclo, nos encontramos con Marré Gamallo que retorna a Región intentando llegar al bosque de Mantua, espacio que se erige como lugar de la transgresión.

Esta lógica de la estructuración de la novela en torno a tópicos míticas, está fuertemente vinculada a su relación con el Quijote y con la labor de Cervantes, quien, según el mismo Benet, “inventó la invención literaria y por primera vez –que se sepa- demostró que el mitologema podría salir de una sola cabeza y, tan simple, complejo y acabado como cualquier de los suministrados por la mitología”. (“Onda y corpúsculo en el Quijote” 33). El procedimiento se puede pensar como poco inocente si tenemos en cuenta el lugar que guarda el Quijote para Benet en la herencia hispánica, texto fundante de la tradición metanovelística en España.

Ahora bien, si nos preguntamos cuál es la relación que se puede establecer entre este mitema del regreso como configuración de la narrativa benetiana y su práctica ensayística, nos podemos acercar a la respuesta en “Onda y corpúsculo en el *Quijote*”. Benet se encarga de abrir este ensayo con una advertencia: “A la fuerza ha de parecer un despropósito que un aficionado como yo, carente de todo aparato erudito y crítico, les robe su tiempo con unas cuantas consideraciones acerca de un libro que tanto ha dado que pensar y

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

escribir” (“Onda y corpúsculo” 29). El efecto es contundente y la separación que establece entre la labor creadora y la práctica filológica y crítica es evidente, y en la disputa entre ambos plantea, desde una perspectiva genética, que “el novelista es un crítico fracasado” (“Onda y corpúsculo” 30). En esa afirmación se mezcla la lucha que, plantea Benet, se establece entre la creación de la obra propia como el intento que produce la literatura para enfrentarse al conocimiento: “la creación se burla y venga de un intelecto arquetípico y sisífeo, que no cesa nunca en su intento de conocer y no deja nunca de frustrarlo” (“Onda y corpúsculo” 30).

Estas argumentaciones son las que le van a permitir incluir su comentario reflexivo sobre el trabajo literario del genio cervantino (y su tenaz crítica al realismo decimonónico), retomando en este ensayo dos conceptos a los que ya se había referido en otra oportunidad, como dos formas extremas de composición del arte narrativo: la estampa y el argumento, o como se refiere Benet en este escrito “para emplear conceptos extraídos de la doble naturaleza de la luz, el corpúsculo y la onda” (“Onda y corpúsculo” 35). Estas dos modalidades de la narración son las que, a su vez, articulan la novelística benetiana. El argumento es central en todas las narraciones regionatas ya que su constante trabajo de construcción mítica de los espacios, sujetos y legalidades que los regulan no estaría demostrando un estado de cosas (la decadencia de la guerra y posguerra Civil española) sino que, a partir de una trama argumentativa, se propone dinamitar los mitos del orden franquista (Minardi 2012). La estampa, por su parte, como idea fotográfica de la narración, la captación de un momento, implica un recorte, una fragmentación que viene a completar la fuerza argumentativa, funcionando ambos en yuxtaposición.

Siguiendo este recorrido de relaciones metafictivas nos encontramos con otro elemento que se presenta en el siguiente ensayo de la colección, también de corte cervantino, “¿Se sentó la duquesa a la derecha de Don Quijote?” (1976), que viene a plantear la predominancia del espacio, en oposición al tiempo, y el análisis de la construcción del espacio como espacio social.

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

Comienza planteando Benet que parece evidente que “el narrador, ante todo y sobre todo, se apoya en el eje del tiempo para establecer el régimen de su discurso y que jamás confiará al espacio la política del orden” (“¿Se sento la duquesa?” 64) añadiendo además, más adelante, que será en España “donde se da uno de los ejemplos más excelsos del desdén hacia el orden espacial” (77). De modo cabal, esta preocupación por el tratamiento del espacio se vuelve central en su práctica literaria, cristalizándose en otra construcción mítica que da forma a la narración de muchas de sus novelas y cuentos, esto es, la creación del espacio mítico imaginario de Región.

Para tratar su preocupación sobre la importancia de la predominancia de lo espacial, Benet vuelve a retomar los conceptos de estampa y argumento. En un ensayo que no pertenece a esta colección, *La inspiración y el estilo* (1970), Benet refiere que el modo del argumento “se cifra en la composición en interacción de unas líneas de convergencia [...] que carecen de razón si no hay un principio y un fin” (*La inspiración* 151), mientras que, como indica Adriana Minardi (2012), la estampa lo cifra todo en el valor de la imagen. Minardi plantea que “esta forma de temporalidad interna no cronológica trae consigo una concepción *altamente espacial de la narrativa*” (*Historia, memoria, discurso* 98). Benet es muy claro al respecto de esta radicalización del espacio que parece desbordar sus propios límites:

“mientras el pintor ha de tener siempre sujetas las riendas del espacio, pudiéndose mover a su entera libertad por los carrizales del tiempo, de la misma forma el narrador puede tratar el espacio —el ámbito de la simultaneidad— sin necesidad de atenerse a ninguna de las reglas que lo gobiernan” (“¿Se sentó la duquesa?” 66).

Como vemos, la metáfora espacial desborda lo meramente geográfico y recubre todos los niveles de la narración, operación que se radicaliza en la segunda novela del ciclo regionato, *Una meditación*, novela compuesta como un bloque textual condensado, sin puntos y aparte, construida sobre la voz de un narrador que relata su vuelta a Región y cuya voz comienza, a lo largo de la

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

novela, a estratificarse, es decir, podemos ver la metáfora espacial funcionando como configuradora de estratos lingüísticos específicos.

Los diferentes relatos y novelas referidos a Región nos enfrentan a un espacio de ruina que, asolado por las fuerzas de la Guerra Civil y el franquismo, se hace carne en sus habitantes, el espacio les transmite su condena y les impone la maldición de la circularidad al no poder salir de sus límites o tener que regresar a ellos. Del mismo modo, la escritura benetiana, narrativa o ensayística, está atravesada por esa “obediencia a aquel principio de infidelidad que entre líneas” dice Benet, le enseñaron los autores preferidos (“La novela de los prodigios” 172). Hay en estos ensayos que trabajamos, y en todos los que componen la colección, una coherencia que, como mencionamos al principio, responde al tratamiento de temas referidos a la tradición literaria hispánica. Sin embargo, por una decisión editorial se incluyó en un apéndice un texto compuesto por una conferencia y las respuestas de Benet en un coloquio sobre la novela actual de 1978. Hablando sobre estructura creativa y la inspiración de la prosa Benet menciona a William Faulkner, a quien en nuestra lectura metafictiva podríamos considerar como el eje central en la configuración del espacio mítico de Región, hipotexto explícito dentro del cuerpo de *Volverás a Región* y autor constitutivo del mencionado “principio de infidelidad” del que habla Benet al referirse a su estilo; se refiere a Faulkner en este último ensayo como “el escritor que más he admirado, el que más he leído (...) me ha influido como el cielo que me ha visto nacer o como el mismo lenguaje” (“Escribir” 194). Resulta interesante pensar esta reflexión, casi confesión, que desliza Benet en el transcurso de su comunicación, porque constituye la vuelta que cierra el círculo y nos lleva nuevamente al comienzo.

Roland Barthes habla de la situación “órfica” de los escritores: “tanto el escritor como Orfeo están sujetos a una misma prohibición que da vida a su canto: la prohibición de volverse hacia lo que aman” (*Ensayos* 17). Sin embargo, dirá Benet en “Infidelidad del regreso” que “si el regreso es la mayor infidelidad, también es la mayor perseverancia” (9).

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

Bibliografía

Benet, Juan. *La inspiración y el estilo*. Barcelona: Seix Barral, 1970.

----- *Puerta de tierra*. Madrid: Cuatro, 2003.

----- *Infidelidad del regreso*. Madrid: Cuatro, 2007.

Barthes, Roland. *Ensayos críticos*. Buenos Aires: Seix Barral, 2003.

Minardi, Adriana. *Historia, memoria, discurso. Variaciones sobre algunos ensayos benetianos*. Madrid: Editorial Pliegos, 2012.

Orejas, Francisco. *La metaficción en la novela española contemporánea*. Madrid: Arco/Libros, 2003.