

ACTAS

III Jornadas de Investigación en Humanidades

Bahía Blanca
1 al 3 de octubre de 2009

¡Que viva la música!:
**El viaje o recorrido de la ciudad como motivo estructurante de la
narrativa literaria de Andrés Caicedo**

Elvira Alejandra Quintero
Universidad Nacional del Sur
elviralejandraqh@yahoo.es

Perspectiva de la investigación

*... el cielo claro de esta ciudad también se deja ver de mí porque sabe que yo soy un habitante
de aquí, que aquí es la única parte en la que yo puedo subsistir y ser feliz....
Por eso yo regreso a mi ciudad: Andrés Caicedo*

Este **Proyecto de tesis doctoral** corresponde al estudio de la obra narrativa literaria (cuentos y novelas) del escritor colombiano **Andrés Caicedo**.

La indagación existencial propia de las temáticas del universo literario creado por este escritor en estrecha consonancia con su exploración de nuevas formas narrativas, le dan a su propuesta poética validez y perspectiva literaria universales, y a su obra reconocido valor e importancia en el contexto de la literatura colombiana y latinoamericana, constituyéndose en un aporte decisivo al proceso de renovación de la narrativa colombiana.

Esta investigación se propone realizar el estudio de la obra narrativa de Andrés Caicedo mediante la descripción e interpretación de su poética y del aporte y/o trascendencia de esta obra en el contexto de la nueva narrativa colombiana. El enfoque aquí propuesto es descriptivo, para lo cual se utilizarán metodologías de análisis que posibiliten la descripción del discurso narrativo literario, tales como la semiótica narrativa y la narratología.

Andrés Caicedo

Andrés Caicedo nació en Cali en septiembre de 1951 y murió por su propia voluntad el 4 de marzo de 1977. En el contexto de la literatura colombiana su narrativa irrumpe en la década del setenta con un lenguaje irreverente, audaz, contestatario, mediante el cual explora temáticas básicamente existenciales y adolescentes inscritas en el contexto más amplio de la problemática urbana. Se trata de un universo configurado sobre la presencia de una ciudad (Cali), construida literariamente a partir de las vicisitudes de los personajes, fundamentalmente adolescentes, que la habitan y la recorren.

Si bien el carácter innovador de la narrativa de Andrés Caicedo proviene en gran medida de la actualidad y vigencia de sus temáticas, es en especial su tratamiento literario caracterizado por una estrecha correspondencia entre los temas y las formas narrativas que configuran dicho universo, lo que resulta innovador y se constituye por ello en aporte significativo y en paradigma de los rumbos de la nueva narrativa colombiana.

En su mayoría, los cuentos y novelas de Andrés Caicedo corresponden a los relatos de los personajes que asumen directamente la narración de sus aventuras

juveniles transcurridas en torno a los actos de habitar y recorrer la ciudad. La ciudad cobra vida por las pasiones y vivencias de estos adolescentes cuya forma de habitar e interrogarse acerca de su propia realidad existencial en ese universo, va ligada al incesante acto de transitarlo, de caminarlo. Sus recorridos por la ciudad, encadenados a sus recorridos existenciales y subjetivos, son metáfora y expresión de sus búsquedas de sí mismos y a su vez, de sus maneras de ser y estar. Estar y recorrer son en este universo literario dos movimientos que, realizados en la ciudad en la que estos personajes “irremediablemente” deben estar, representan y metaforizan sus propios recorridos interiores, afectivos y/o axiológicos.

Corpus caicediano y corpus de la investigación

La narrativa literaria de Andrés Caicedo comprende las siguientes obras:

El volumen titulado **Calicalabo**, conformado por relatos escritos entre 1966 y 1971: *Infección*, *Por eso yo regreso a mi ciudad*, *Vacío*, *Besacalles*, *De arriba a abajo de izquierda a derecha*, *El espectador*, *Felices amistades*, *Lulita ¿que no quiere abrir la puerta?*, *En las garras del crimen*, *Patricialinda*, *Calibanismo*, *Los dientes de Caperucita*, *Maternidad*, *Los mensajeros* y *Destinitos fatales*;

La saga **Angelitos empantanados o Historias para jovencitos**, escrito entre 1971 y 1972 y conformado por los relatos: I. *El Pretendiente*, II. *Angelita y Miguel Ángel*, y III. *El tiempo de la Ciénaga*;

El relato *El atravesado* (1971);

La novela *¡Que viva la música!* (1976); y,

La novela *Noche sin fortuna* (1976) publicada póstumamente.

Esta investigación, centrada en el examen del motivo del *Viaje o Recorrido de la ciudad*, estructurante de la poética caicediana, profundizará en la novela principal *¡Que viva la música!*, única novela publicada en vida de Andrés Caicedo.

Andrés Caicedo en la narrativa colombiana

En el contexto más amplio del estudio de la representación de la ciudad en la narrativa literaria colombiana, tema inscrito en el de la trayectoria de la narrativa literaria en Colombia, el nombre de Andrés Caicedo se impone como el creador de un universo literario definido claramente por la presencia contundente de la ciudad (Cali) que sus personajes habitan recorriéndola, y cuyas existencias —sus dramas, reflexiones, búsquedas—, están irremediablemente marcadas por la vivencia de ese espacio urbano al que están ligados de manera afectiva y circunstancial. En la narrativa caicediana la ciudad no es una realidad externa a los personajes, simplemente el lugar de los acontecimientos, sino un acontecimiento en sí misma, un suceso protagonizado por ellos, o un personaje más que es motivo de reflexiones, dudas, ansiedades, emociones, pasiones y a su vez, representación de las vicisitudes de la propia existencia. En tal sentido afirma el poeta y crítico colombiano Juan Gustavo Cobo Borda («Andrés Caicedo: narrador y crítico» en: *Magazín Dominical* de EL ESPECTADOR, Bogotá, mayo 22, 1977):

Las calles caleñas que hierven de gente y se vuelven casi irreales a fuerza de luz, son vistas desde penumbras autoimpuestas, detrás de rejas equívocas. Y la visión urbana se hace mucho más ambigua cuando la luna crece y acompaña, en su frialdad, el indeciso vagabundeo del joven solitario que sabe, en carne propia, cómo la luna llena “es la noche del peligro, mano”. La noche del terror y del físico miedo. Pandillas juveniles que arrojan bombas molotov, casi por gusto, y peleas brutales, entre bandas enemigas, para delimitar un territorio propio.

Los personajes que habitan el mundo de Caicedo están caracterizados principalmente por su juventud que es presentada en relación casi indisoluble con su deseo de transgresión, lo cual fue un tema de especial interés para este escritor que siempre afirmó que vivir más allá de los veinticinco años era un signo de insensatez, y concibió el mundo adulto como un mundo definido por una libertad y un orden que consideraba absurdos. En su ensayo titulado *Una hermosa modelo que se convirtió en vampiro*, el escritor e investigador Carlos Patiño Millán define los personajes caicedianos “no tanto como *antihéroes* sino como *antiadultos*” —apoyándose en las consideraciones de Fernando Savater acerca de Lovecraft, uno de los ídolos literarios de Andrés Caicedo—. En tal sentido afirma:

Los protagonistas de sus historias son jovencitos (“angelitos”) caleños que, en procura de su libertad, se salvan al condenarse y cuyo triunfo es, precisamente su derrota: casi todos terminan desclasados en estrato y estima, destruyéndose a sí mismos, devorados, automarginados o “en las garras del crimen” (...) Esos jóvenes, angelitos “empatanados” en el mundo adulto de la libertad y el orden, están condenados de antemano por una suerte de ineludible destino a una existencia marginada, dolorosa, oscura (Patiño Millán, Carlos, 2000: 17-18).

Con especial intensidad, las pasiones y vicisitudes de estos personajes surgen en la estrecha relación que ellos entablan con la ciudad que los acoge, a la cual están ligados —como diría Kundera— “como el caracol a su concha”. En consonancia con ello, la ciudad es narrada mediante categorías de orden afectivo o axiológico que corresponden a la axiologización que de ella hacen sus protagonistas. En dicho proceso valorativo juega un rol fundamental la música, objeto de valor y a su vez, de expresión de los universos axiológicos convocados: encontramos así un espacio dibujado a partir de los gustos musicales de los personajes y lo que dichos gustos representan para ellos en términos de valores y afectos investidos en los ritmos, letras, y melodías. El rock es característico del norte de la ciudad, en el sur habita la música caribeña que después peregrinará hacia la salsa, y que será dibujada por Caicedo a partir de una especial idolatría a Richie Ray; el Sur es también una especie de lugar de transición hacia el oriente, lugar donde los valores establecidos y agenciados abiertamente por la sociedad son puestos definitivamente en cuestión para ser negados en la vida misma de los protagonistas. En este sentido plantea William López:

La ciudad es en Andrés Caicedo el lugar del odio, de la rebeldía inconsciente, del disconformismo, de la sintomatología de una crisis sin nombre, del rechazo no intelectualizado a un estado del mundo a nombre de otro que no tiene nombre ni forma (...) El espacio urbano es personificado, es tratado como un

sujeto más al cual podemos acusar y responsabilizar. Para el narrador-personaje la ciudad es no sólo el lugar de su angustia sino la causa de muy buena parte de su malestar. (López, William, 2000: 26).

Es particularmente interesante el tratamiento que le da Andrés Caicedo a las vicisitudes y procesos de transformación de sus personajes cuya acción de base es el viajar o caminar por la ciudad con una actitud de aventura que sirve de marco “síquico” y circunstancial a las particularidades de cada historia. Su peregrinaje por la ciudad es peregrinaje de su existencia, de sus afectos, de los valores que son cuestionados; y es transformacional en dicho sentido, puesto que son sistemas de valores los que entran en crisis y entablan nuevas búsquedas, aunque eventualmente ellas resulten fallidas, por lo cual, en dicho sentido, se diría que hay un proceso que podría llamarse de “topo-axiologización” que caracteriza a los personajes caicedianos.

Perspectiva teórica y metodológica

Si bien los aspectos mencionados rápidamente con el fin de configurar un cuadro de la narrativa de este escritor, se inscriben básicamente en sólo uno de los planos del texto narrativo literario o enunciado (el Referente, según A. J. Greimas o la Historia, según Gerard Genette), ellos son el resultado del trabajo creativo del escritor, es decir, del conjunto de estrategias textuales que Andrés Caicedo en su rol de enunciador despliega poniendo de manifiesto una cosmovisión y una estética con las cuales lee y relata el universo literario que nos presenta a sus lectores.

Nuestra lectura de la narrativa de Andrés Caicedo y de la crítica que en torno a ella se ha producido hasta el momento, nos ha permitido observar la unidad y coherencia que la estructuran y ponen de manifiesto una poética subyacente. Describir e interpretar los principios de esta poética a partir de examinar su manifestación en la obra narrativa literaria de este autor, es el interrogante al que apunta esta investigación.

Puede decirse sin embargo que, si bien la investigación apunta a la descripción y valoración de la obra caicediana, también se interroga por la configuración de una propuesta teórica y metodológica que posibilite integrar dos perspectivas, la descriptiva y la interpretativa, es decir, tanto el enunciado como la enunciación, concebido el enunciado como lugar de manifestación de la poética de un autor y la enunciación como el hacer creativo inscrito en un determinado contexto socio cultural que inscribe al enunciador. Lo cual significa por lo tanto abordar el texto narativo literario y su irrupción e impacto en la tradición narrativa literaria en que se inscribe produciendo la ruptura a que hicimos mención.

Para responder a esta perspectiva de indagar en una vía de análisis que posibilite integrar procedimientos descriptivos e interpretativos de la obra de arte literaria con miras a comprender y valorar su aporte e importancia en términos estéticos y/o poéticos en el contexto de una determinada cultura y sociedad, el proceso de investigación se enfocará en gran medida hacia el estudio de los nuevos desarrollos de la semiótica, la socio-semiótica y la socio-crítica, para a partir de allí proponer nuevas actitudes teóricas y metodológicas que puedan dar cuenta de la obra de arte literaria en el contexto de la narrativa colombiana y latinoamericana.

En consonancia con este objetivo, la perspectiva teórica y metodológica mediante la cual se desarrollará la investigación se apoya en formulaciones provenientes

tanto de la semiótica literaria como de la crítica literaria, así como también en recientes investigaciones que apuntan hacia la lectura e interpretación de la obra de arte literaria no sólo en un sentido textual sino también, contextual. Algunos de estos autores son: A. J. Greimas, Joseph Courtés, Jacques Fontanille, Philippe Hamon, Pierre Bourdeaux, Mauricio Beuchot y Guilles Thérien, entre otros.

Si tradicionalmente los estudios literarios han analizado con preferencia aspectos que corresponderían al **plano de la historia**, como por ejemplo la trama, los caracteres de los personajes, el contexto sociocultural o histórico que los acoge, el “mundo” o “psicología” de los personajes eventualmente puestos en relación con el “mundo” y/o, “dramas del autor”, lo han hecho dejando de lado aspectos tan importantes en términos del valor estético literario de una obra y su autor, como los que se desprenderían de un análisis de los planos de la **narración** y el **relato** y sus interrelaciones con el plano de la **historia**.

Al respecto hay que tener en cuenta que la narratología y la semiótica han propuesto situar, en el plano de la **narración**, al **narrador** y al **narratario**, sujetos ficticios dotados por el autor de la tarea de producir (el narrador) y recibir (el narratario) el discurso mediante el cual son relatados los contenidos de la historia; en el nivel del **relato**, el **discurso** mediante el cual narrador y narratario se comunican; y en el nivel de la **historia**, llamada también **diégesis**, los **espacios**, los **actores** y las **acciones** que ellos realizan.

Un análisis del texto narrativo literario que se apoye en estas conceptualizaciones, podrá realizar su exploración en los tres niveles propuestos y sus relaciones, teniendo en cuenta diversos aspectos del plano de la **narración**, como por ejemplo: la pluralidad de voces, la existencia pragmática, cognitiva y axiológica de narradores y narratarios y las consecuencias de estos aspectos en las características del discurso por ellos generado, los niveles o características de las competencias (modal y semántica) de estos sujetos, su participación o no en las acciones relatadas y su relación con el grado de saber y características de sus evaluaciones acerca de la historia, entre otros aspectos; en el plano del **relato**, aspectos como los diferentes estilos en que está construido el o los discursos, la organización temporal, la focalización o graduación de la información u ocultamiento de los contenidos por cuenta del narrador; en el plano de la **historia**, además de los aspectos mencionados inicialmente, otros como los tópicos, figuras, temas, relaciones entre estos aspectos y los otros planos del texto.

Por otra parte, el concepto de **enunciación** explorado en gran medida por la semiótica greimasiana, posibilita integrar a este análisis la problemática de la significación en términos específicos de una dinámica en la cual el enunciadore (rol asumido por el autor) conjunto a unas determinadas posturas cognitivas, ideológicas, afectivas, pragmáticas, genera el texto narrativo literario en cuyo interior encontramos los aspectos que mencionamos anteriormente, y con los cuales el enunciatario (rol asumido por el lector) entra en relación interpretándolos y dotándolos de sentido. Esta perspectiva puede posibilitar realizar la indagación en la poética de un determinado autor y las posturas ideológicas, éticas, estéticas, políticas, en fin..., axiológicas, mediante las cuales el escritor diseña, crea y construye la obra de arte literaria, es decir, su indagación de la existencia humana mediante las estructuras discursivas de la narratividad literaria.

En el marco de la perspectiva teórica y metodológica aquí esbozada, el problema de esta investigación podría delimitarse entonces como: el estudio del *motivo del viaje o recorrido* en la obra narrativa literaria del escritor Andrés Caicedo y

específicamente en los tres planos propuestos por la narratología y la semiótica greimassiana para el estudio del texto narrativo literario, y sus interrelaciones.

Formulación de la hipótesis

La narrativa literaria de Andrés Caicedo se estructura en torno al motivo del *Viaje o Recorrido de la ciudad*, el cual, si bien como acción inscrita en la dimensión pragmática de la narratividad (vr. A. J. Greimás y J. Courtes) se desarrolla como exploración que los actores realizan de la ciudad y la vida que en ella transcurre, como acción inscrita en las dimensiones tímica y cognitiva (vr. A. J. Greimás y J. Fontanille) vehiculiza y metaforiza los recorridos, búsquedas y transformaciones existenciales o axiológicas de dichos actores.

Con su propuesta poética, Andrés Caicedo expresa una visión particular acerca de la existencia de la juventud de Cali, ciudad que tipifica procesos urbanos de formación y consolidación de la modernidad en Colombia.

Estos aspectos son determinantes para el desarrollo de la narrativa colombiana.

En el desarrollo de la primera etapa dedicada básicamente a la **descripción** de los aspectos que constituyen esta obra narrativa literaria, la investigación realizará, mediante instrumentos teóricos y metodológicos proporcionados por la narratología y la semiótica greimassiana, el estudio del motivo del *Viaje o Recorrido*, en cuanto elemento estructurante de la poética de Andrés Caicedo. Esta postura teórica delimita diversos aspectos a ser tratados: tipos de personajes, sistemas de valores, axiologías, representaciones del mundo, cosmovisiones que constituyen el ser y el hacer de los personajes del universo caicediano: ¿Qué tipo de sujeto, qué estructura de sujeto habita la ciudad construida en el universo literario de Andrés Caicedo?, ¿Qué tipo de sujeto construye y des-construye esos espacios urbanos?, ¿De qué manera, mediante qué procesos existen dichos personajes en la ciudad construida en esa narrativa?

A partir de esta etapa descriptiva, la investigación se encaminará hacia las etapas **interpretativa** y **valorativa** de la poética caicediana. Para ello será conveniente tener en cuenta propuestas investigativas como la socio-semiótica, la socio-crítica, la sociología de la literatura, y los aportes de Phippe Hamon (p. e. *Texto e ideología*) para el estudio de la dimensión axiológica del texto literario, así como otros autores que examinan la problemática particular de la configuración del espacio (y en particular la ciudad) en la literatura.

Con este trabajo que parte de una perspectiva literaria, semiótica y crítica, se pretende demostrar que la obra narrativa de Andrés Caicedo, al desarrollarse en vinculación con la temática urbana, consigue dar cuenta de una de las líneas fundamentales de la narrativa colombiana contemporánea, la que coreresponde a la representación de la ciudad y a la indagación de problemáticas propias de la modernidad urbana.

Justificación

La vivencia urbana y en ella los procesos de consolidación y desarrollo de la ciudad en Colombia, provee el universo cotidiano de actitudes, comportamientos, sistemas valorativos y en general, de textos generados mediante materias diversas y en

variados contextos, susceptibles de ser leídos e interpretados a la luz de teorías y disciplinas distintas. En este sentido, la propuesta de investigar acerca de la narrativa literaria colombiana desde esta perspectiva teórica, parte del reconocimiento de la importancia de esta temática, en el contexto más amplio de la lectura que la universidad está en condiciones de realizar acerca de la sociedad que nos inscribe.

La obra de Andrés Caicedo goza de una visión de autonomía originada no solamente en la minuciosa construcción literaria de ese universo urbano en que transcurren las vidas de estos personajes, sino además en la autonomía que los caracteriza, y que los hace transitar de uno a otro relato, dibujando su propio mapa existencial. Al respecto afirma Carlos Patiño Millán (*op. cit.*):

Al igual que otros escritores, Caicedo también se preocupó por ir construyendo una obra total para la que se permitió entrelazar personajes y fijaciones, moviéndolos de un cuento a otro y de éstos a una novela, configurando así un cuerpo monumental con aliento de mamotreto. En apenas once años (1966-1977), escribió compulsivamente una de las más sugerentes y representativas obras literarias de la segunda mitad del siglo XX en Colombia.

No obstante la existencia de estos valiosos aspectos de orden literario en la narrativa de Andrés Caicedo y el reconocimiento por parte de la crítica literaria de su importancia para el desenvolvimiento de la literatura colombiana, no existe hasta el momento ningún estudio de tipo descriptivo, interpretativo y valorativo que parta de una perspectiva literaria, semiótica y crítica como la que aquí se plantea, acerca de la obra de este escritor, de quien Juan Gustavo Cobo Borda, concluye, acerca del libro de cuentos *Destinitos fatales*:

¿Qué pensar sobre estas cien páginas? Son inconfundibles. En sus tanteos, y en sus vacilaciones, en su candor y en su tremendismo, sólo pueden pertenecer a Andrés Caicedo. ¿De qué otro narrador joven colombiano podemos decir lo mismo? ¿De qué otro podemos afirmarlo, aún refiriéndonos a sus bocetos truncos y a sus tentativas inconclusas? De ninguno.

Andrés Caicedo dejó a sus veinticinco años una obra cuya exploración, en la perspectiva teórica que hemos planteado, podría permitirnos el conocimiento de importantes aspectos que conciernen no sólo a su poética, sino que también se relacionan con la problemática de la narrativa literaria colombiana contemporánea. Todo esto constituye un signo de indudable validez y actualidad en el campo de los estudios literarios.

Fuentes

- Caicedo, Andrés (1977), *¡Que viva la música!*, Bogotá, Colcultura, Bogotá, 1977.
Caicedo, Andrés (1984), *Calicalabo* (Cuentos), Bogotá, Oveja negra, 1984.
Caicedo, Andrés (1984), *Angelitos empantanados o Historias para jovencitos* (Cuentos), Bogotá, Oveja negra, 1984.
Caicedo, Andrés (1984), *Noche sin fortuna* (Novela), Bogotá, Oveja negra, 1984.
Caicedo, Andrés (1997), *El atravesado* (Relato), Bogotá, Grupo Editorial Norma, 1997.

Bibliografía

Patiño Millán, Carlos (2000), «Una hermosa modelo que se convirtió en vampiro», en: *A propósito de Andrés Caicedo y su obra, Angelitos empantanados o historias para jovencitos*, Editorial Norma, Colección Cara y Cruz, abril, 2000.

Cobo Borda, Juan Gustavo (1977), «Andrés Caicedo: narrador y crítico», en *Magazín Dominical* de EL ESPECTADOR, Bogotá, mayo 22, 1977.

López, William (2000), en *A propósito de Andrés Caicedo y su obra, Angelitos empantanados o historias para jovencitos*, Editorial Norma, Colección Cara y Cruz, abril de 2000.