

Pros y contras a las tesis de CALIBAN de Roberto Fernández Retamar.

1. Pros

- . La verdadera cultura latinoamericana sólo puede surgir de un cambio radical de sistema, que permita:
 - a. De cara al exterior: en el concierto internacional de naciones, ser pueblos independientes, gestores de su propio destino.
 - b. De cara el interior: que las mayorías desposeídas, el pueblo, sea el conductor de la vida nacional.
- . Este cambio de sistema implica:
 - a. Que el sistema imperante ya ha dado lo que tenía que dar de sí; y que si ahora se mantiene es en base a la opresión y explotación que ejerce sobre los países pobres.
 - b. Que el futuro que le espera a la América Latina es un sistema distinto, que no tiene porqué ser copia o trasplante de otros sistemas, sino que debe ser configurado a partir y a través de nuestras peculiaridades e idiosincracia.
- . Y esto supone asumir como nuestro símbolo a Calibán porque:
 - a. Calibán aprendió la lengua del conquistador, los métodos, las técnicas, y es en base a estos conocimientos que lanza su maldición.
 - b. Maldición porque implica una postura rebelde, una CONTESTACION. No se remos nosotros mismos hasta que rompamos esa condición de sometidos.
 - c. Asumir como símbolo a Calibán no quiere decir que se justifica con ello el desmán, la "barbarie". A fin de cuentas Calibán no es más que una creación ideológica de quienes han querido mantenernos sometidos, y vieron actos de "canibalismo" en los hechos y gestos de defensa que han adoptado todos los insurrectos de América Latina.
- . No existe, pues, una polaridad entre Ariel y Calibán:
 - a. Para Rodó, Ariel era la representación del pensamiento, la lucidez, la medida que debería caracterizar a los latinoamericanos; y Calibán representaba la barbarie, los instintos desatados, destructivos, que debían ser sometidos a la fuerza de la razón.
 - b. Sin embargo, Ariel es el intelectual que opta por la causa de Calibán para combatir a Próspero, el colonizador. El pensamiento creativo tiene que ponerse en función de la liberación integral: la universidad americana debe sobreponerse a la universidad europea (decía Martí).
- . Martí es un ejemplo luminoso de aquella opción:
 - a. Hijo de padres españoles, asumió como suya la historia indígena americana. Logró una síntesis cultural: fue un mestizo.
 - b. Pero lo hizo, sobre todo, como hombre de acción. Adoptó como suya la causa americana y murió combatiendo por la independencia cubana.

Contras.

- . Para Fernández Retamar la verdadera literatura latinoamericana ha de ir surgiendo a medida que se vaya consolidando el "Pueblo Magno" americano (consolidado en la liberación integral).

- . Esto que es, en gran parte cierto lo lleva a identificar aporte político con aporte literario. Y así se permite enjuiciar los aportes literarios de un Fuentes o de un Borges a través de los juicios o actitudes políticas adoptadas por ellos.
- . Señala que Fuentes como crítico no tiene en cuenta la sustancia histórica que ha asumido la literatura latinoamericana actual al reducirla a una mera "aventura del lenguaje"; y que Fuentes llega, además, a la desfachatez de decir que revolucionando el lenguaje se está poniendo en jaque toda una estructura social; etc.
- . Pero una cosa es lo que estos autores declaran a nivel político (y aun literario) y otra cosa es el aporte real que estos autores (Borges y Fuentes) han dado o están dando, a través de sus obras, a la literatura latinoamericana actual.
- . Y para detectar ese aporte es preciso dejar en claro los siguientes puntos:
 - a. El surgimiento de una gran literatura en América Latina no es un hecho fortuito. Nuestra historia latinoamericana ha empezado a encontrar sus cauces expresivos. Y ello implica que un amplio movimiento social está obligando a los escritores a buscar formas expresivas más y más acordes con esas exigencias de los tiempos.
 - b. El quehacer literario constituye una zona especialmente sensible a los signos de los tiempos (los escritores están pendientes, por formación o por opción, de por dónde van las corrientes de la historia). Esto permite "adelantar" logros, hacer presentes en un área (la literaria, en este caso) realizaciones que en otras áreas (la social) son todavía cosa del futuro.
 - c. Por eso, se puede decir que, por una parte, los cambios en la estructura de los lenguajes literarios manifiestan en última instancia, las pulsaciones - cada vez más potentes con que se hace sentir la realidad social.
 - d. Pero, por otra parte, se puede decir también que esos lenguajes literarios nuevos (como lenguajes nuevos serán también las formas revolucionarias de estructurar la sociedad) se convierten en instrumentos idóneos para captar y transmitir la esencia cada vez más compleja de la realidad humano-social.
- . Es en este orden de cosas que debe enjuiciarse el aporte de la obra literaria de un Borges o de un Fuentes:
 - a. ¿Permite la movilidad de registros de su fabulación creadora que los seres humanos aparezcan como el resultado del entrecruzamiento de fuerzas interiores y exteriores? ¿Aparece el hombre como causa y como efecto al mismo tiempo de la configuración de la realidad?
 - b. ¿O se reducen sus obras a un mero juego verbal intrascendente? Y aun en este caso, ¿no son una prueba, sociológicamente valiosa, de la posición evasiva que han tomado ciertos sectores ilustrados?
- . Y si, como recuerda el mismo Fernández Retamar, la crítica es la generalización de los principios y logros de la literatura de un determinado período, bien podemos seguir a un crítico contemporáneo (Ariel Dorfman) cuando dice que la violencia ejercida sobre las estructuras del lenguaje literario es una forma de asumir y constatar la violencia que se ha hecho carne del hombre de nuestro continente. Gracias a este estrujamiento a que es sometido el lenguaje literario;
 - a. Se nos está mostrando, por una parte, que la realidad violenta que nos antecede y nos rodea por todas partes ha trastocado todas las barreras de la com

prensión racional y ha instaurado lo fantasioso, lo grotesco como modo habitual de nuestro ser en el mundo. La misma realidad latinoamericana ha dado rienda suelta a la fabulación más descabellada. Y el Realismo mágico ya no es sólo cuestión de moda o de estilo "avant-garde" sino lenguaje ad-hoc para expresar nuestra esencia histórica.

- b. Por otras partes, en las obras de los autores actuales (Borges, entre ellos) la violencia es vista desde dentro de las conciencias y aun buscada como una forma de comunicación efímera pero desgarradoramente humana. Y esto, aun que los personajes de Borges tengan nombres chinos o hindúes o persas.
- . En las obras literarias actuales aparece quintaesenciada la desesperanza de ciertos escritores. A través de su visión fatalista se nos está legando el testamento de una clase social que se desmorona; pero eso no quita que sean testamentos memorables, porque supieron genialmente dar forma, nombre y figura a los múltiples frustraciones y fantasmas de los hombres que los escribieron.
- . Por todo lo anterior, e independientemente del mensaje negativo que puedan tener las obras literarias, el hecho de la aparición de obras memorables, consumadadas indica que si hay una gran capacidad imaginativa en el continente americano es que hay un futuro, una salida.
- .. Toda obra memorable, consumada implica un logro en la estructuración de sus partes: se constituyó un universo autosuficiente, inteligible. Y en este sentido es alegoría del futuro: no es la suma más o menos gratuita de intuiciones, ilusiones o utopías, sino que es espacio conformado, estructurado, cohe-rente. Sólo así es un futuro viable y posible y no burbuja efímera.
- . La literatura resulta así expresión de la potencialidad real de estructurar universos nuevos, pero también expresión del afán configurador, transformador de la realidad. Toda gran literatura pertenece al futuro, aun a pesar del estancamiento personal en el pasado de sus representantes (si no, que lo diga el mismo Shakespeare).
- . Sólo dentro de este marco podremos comprender el aporte de Ariel a la causa de Calibán. Su contribución debe de ser dentro de su campo mismo de acción (lo etéreo, el pensamiento, la literatura). Ariel se permite el juego libre de la imaginación que se adelanta a dar cuerpo a las utopías (América fue inventada por los europeos antes de ser descubierta, y eso los lanzó a la aventura, a la conquista).
- . Ariel es el representante de la soberana libertad creadora. No puede estar encadenado, porque necesita de horizontes abiertos para ver en el movimiento de los astros por dónde va el futuro. La presencia de Ariel es garantía de que el proceso de configuración del futuro no se va estancando, fosilando en dogmaso en adoraciones del pasado.
- . Puede ser que en ciertos momentos la configuración de un futuro para las mayorías del pueblo implique disposiciones y restricciones a los requerimientos creativos de Ariel: pero en la inteligencia de los dirigentes del proceso está el abrirse y oír las voces de Ariel para no estancarse ni errar en el camino.
- . Por todo esto, es válido entonces ver la literatura como aventura del lenguaje, como una contribución de Ariel. Ensayar en esta alquimia del lenguaje los moldes para una nueva sustancia es algo que se parece al juego, a la aventura, al éxtasis. Quizas ahora Ariel está confesando que no existe todavía la sustancia a que América Latina aspira. El "Pueblo Magno" no existe todavía, pero se está haciendo con la contribución de Calibán y con la de Ariel.