

Artículo original

Interpelar desde los márgenes: una aproximación a la Literatura Villera de Argentina y Brasil

Challenging culture from the margins: an approach to Villera Literature of Argentina and Brazil

Gabriela Leighton y Amanda Leal

Universidad de Morón - Universidad Nacional de San Martín. Buenos Aires, Argentina.

Autor de contacto: Mg. Amanda Leal. Centro para el Estudio de Lenguas, Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín. Av. 25 de Mayo y Francia, (1650) San Martín, Buenos Aires, Argentina.
(54-11) 4724-1500 (int. 1337 o 1306). aleal@unsam.edu.ar

Manuscrito recibido: 12 de marzo de 2018; aceptado para publicación: 16 de julio de 2018

Resumen

Comprender los movimientos artísticos emergentes en un determinado contexto social presupone analizar los procesos sociales que posibilitaron su desarrollo. De los barrios periféricos de Buenos Aires y San Pablo, surge un nuevo espacio en la narrativa contemporánea, un nuevo movimiento que denominamos Literatura Villera. Este fenómeno latinoamericano comienza hacia fines del siglo XX y se desarrolla activamente en los primeros años del siglo XXI, dando visibilidad a las zonas periféricas e interpelando desde lo cultural y lo lingüístico a la sociedad "letrada". En este artículo realizaremos una lectura crítica de dos novelas: *Capão Pecado* del escritor brasileño Férrez (Férrez, 2013), y *Cuando me muera quiero que me toquen cumbia* de Cristián Alarcón (Alarcón, 2012), con el objeto de reconstituir algunas características de los procesos sociales que han permitido el advenimiento de esta literatura y algunas marcas culturales presentes en ellas.

Palabras clave: literatura marginal, literatura villera, cultura popular

Abstract

*Understanding the emergence of artistic movements in a given social context presupposes the study of the social processes that made their development possible. A new movement in contemporary narrative arose from the suburbs of Buenos Aires and Sao Paulo, a new literary space that we call "Villera Literature". This Latin American phenomenon began at the end of the twentieth century and actively developed in the early years of the 21st century, giving visibility to peripheral areas and challenging the "literate" society in terms of culture and language. In this article we will make a critical reading of two novels: *Capão Pecado* by the Brazilian writer Férrez (Férrez, 2013), and *Cuando me muera quiero que me toquen cumbia* by Cristián Alarcón (Alarcón, 2012) to deconstruct the social processes that have allowed the emergence of this literature and find out some of the culture markers present in them.*

Keywords: marginal literature, villera literature, popular culture

Introducción

Hacia fines del siglo XX emerge en los barrios periféricos de Buenos Aires y San Pablo un nuevo fenómeno literario, llamado en Brasil literatura marginalⁱ y que preferimos llamar Literatura Villeraⁱⁱ dado que la experiencia cotidiana vivida en los asentamientos populares, como se los denomina en la sociología urbana, es uno de sus elementos constitutivos. Anclado en un contexto de alta fragmentación social, este nuevo espacio en la narrativa contemporánea latinoamericana inaugura un lugar de visibilidad para las zonas periféricas que desde lo cultural y lo lingüístico pone en jaque a los tradicionales estudios de la literatura comparada en Latinoamérica que suelen, como bien nos recuerda Eduardo Coutinho, estar influenciados por un sistema de valores etnocéntricos (Coutinho, 2003).

La Literatura Villera posee una imbricación directa con los aspectos sociales que atraviesan tanto a Brasil como a Argentina, da voz a individuos históricamente silenciados por la desigualdad social, visibiliza los barrios periféricos e introduce elementos de la cultura popular como el lunfardo, la cumbia y el hip-hop. Por ello, será necesario completar este análisis con una definición de cultura popular y recurrir a la interdisciplinariedad entre estudios sociológicos y literarios para analizarla.

En este artículo realizaremos una lectura crítica de dos novelas: *Capão Pecado* del escritor brasileño Férrez (Férrez, 2013), y *Cuando me muera quiero que me toquen cumbia* de Cristián Alarcón (Alarcón, 2012), con el objeto de reconstituir algunas características de los procesos sociales que han permitido el advenimiento de esta literatura y algunas marcas culturales presentes en ellas. Específicamente, buscaremos definir teóricamente qué consideramos como cultura popular, interpretar la relevancia del territorio en el *corpus* propuesto, y también los aspectos textuales y retóricos relacionados con él que promueven, lo que denominamos, la lexicalización de la territorialidad.

Desarrollo:

Una aproximación al concepto de cultura popular

Desde las villas y *favelas* irrumpe desbordante, sobresaliente, la Literatura Villera de Argentina y Brasil, que refleja la realidad social de los barrios periféricos al tiempo que recupera sus voces silenciadas. Ahora bien, ¿con qué

herramientas teóricas podemos interpretar esta cultura popular?

Uno de los grandes debates en las ciencias sociales gira en torno a la definición de los alcances y límites del concepto de cultura popular. Esta dificultad se complejiza en el intento de analizar, en clave comparativista, la experiencia cultural popular en dos países distintos. Dos atajos usados comúnmente reflejan perspectivas contrapuestas, aunque poseen cierto grado de similitud: las teorías esencialistas y legitimistas.

Hemos planteado en un artículo previo (Leiton y Leal, 2017) que, de acuerdo con las interpretaciones esencialistas, las producciones y comportamientos de quienes viven y crean en la marginalidad son consideradas por el investigador como “auténticas” o “verdaderas”, en oposición a lo “artificial” de las culturas dominantes. Una crítica inevitable a esa perspectiva es consecuencia de la afirmación de que hay una esencia homogénea presente en todas las culturas populares. Así, al considerar toda cultura popular como homogénea, se vuelve imposible identificar las diferencias idiosincráticas que las expresiones culturales, y en este caso específico, la Literatura Villera, asume en cada ciudad y país.

Por otro lado, en la perspectiva legitimista (Bourdieu, 2010) las clases populares están condenadas a la subordinación a la cultura dominante. Las acciones de los actores subalternos se desarrollan en el conjunto de la formación social que les es asignado por la clase dominante. La cultura popular es la contracara de la cultura dominante, el resultado de la apropiación desigual de los bienes simbólicos y económicos. Así, posee una cultura propia; la única cultura legítima es aquella de la clase dominante encasillada al lugar que le es asignado en la reproducción social. En esa concepción, la clase social es definida teniendo en cuenta las relaciones de producción, pero además teniendo en cuenta el *habitus* de cada clase respecto a su posición (Bourdieu, 1999). Desde esta perspectiva legitimista, la Literatura Villera es imposible.

Consideramos que la Literatura Villera no es un fenómeno cultural que se constituye como una copia precaria o una búsqueda de reconocimiento en la desigual disputa por el capital simbólico que marca la vida social. Al mismo tiempo, no nos inclinamos por una perspectiva esencialista. En

ambas líneas de análisis, la agencia de los individuos queda anulada. Desde nuestra perspectiva, este fenómeno es el resultado de la capacidad creativa de los sectores populares sumada a las transformaciones sociales ocurridas en dichas sociedades. De esta forma, podemos vislumbrar otra villa, donde vivir en las márgenes y ser villero abre un gran universo de posibilidades. Para poder comprender la cultura desde esta perspectiva, nos aproximamos en un primer momento al concepto de descripción densa propuesta por Clifford Geertz, que propone que en los estudios antropológicos se analice no solo el comportamiento sino el contexto. En esta interpretación semiótica, la cultura es considerada como un conjunto de sistemas en interacción de signos interpretables. Consecuentemente, la cultura es un contexto dentro del cual pueden describirse todos esos fenómenos de manera inteligible, es decir, densa (Geertz, 1983).

De lo señalado en el párrafo anterior, se desprende que hay diversos extractos culturales de un determinado grupo social que pueden ser descriptos e interpretados. En convergencia con esta perspectiva, consideramos que las novelas de la Literatura Villera nos abren claves de análisis para comprender aspectos de esta cultura popular vigente en los asentamientos populares de las grandes ciudades de Argentina y Brasil.

Los relatos de ficción que conforman estas novelas narran una realidad concreta y la describen por intermedio de la escritura. En ambos textos del *corpus* seleccionado el lugar de enunciación es la periferia, fuente de gran fragmentación social. Citamos un fragmento de la novela de Ferréz:

Periferia é tudo igual, não importa o lugar: Zona Oeste, Leste, Norte ou Sul. Não importa se é no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, Brasília ou em São Paulo. Enfim, seja lá qual for o lugar, sempre serão os mesmos problemas que desqualificam o povo mais pobre, moradores de casas amontoadas umas em cima das outras.ⁱⁱⁱ

Seguimos con uno de la novela de Alarcón:

San Fernando es ese partido del conurbano bonaerense cuya estación del ferrocarril Mitre es casi la última antes de llegar a Tigre, a poco del Río de la Plata, entre Beccar y Carupá: es la zona del país donde la brecha entre pobres y ricos es abismal. La fortuna ajena parece al alcance de la mano: allí se da la

maldita vecindad entre el hambre y la opulencia.^{iv}

Estas dos citas dan cuenta de los aspectos textuales y retóricos relacionados con el territorio que ponen a los barrios periféricos en el centro de la narrativa. Es el lugar desde el cual estos autores hacen oír las voces de individuos silenciados e interpelan a la sociedad.

La fragmentación social del final de los años 90: maximización de la desigualdad y territorialización

La desigualdad social en Argentina y Brasil puede ser observada desde una perspectiva real, pero también por intermedio de la violencia simbólica, a través de la naturalización de la desigualdad social. Los barrios periféricos son lugares donde se visibiliza la enorme inequidad social vivida en las ciudades latinoamericanas. En este contexto, las villas miserias son el lugar donde la desigualdad social se hace extremadamente visible y la Literatura Villera narra esta realidad. En este sentido, citamos el siguiente pasaje de *Cuando me muera quiero que me toquen cumbia*.

Con el tiempo y el progreso del asfalto y la urbanización impuesta por el municipio, la villa San Francisco, y a sus costados norte, la 25, y sur, La Esperanza, se fueron convirtiendo en un barrio. Sobre el natural caos de la edificación no planificada se trazaron algunas calles y algunos ranchos desaparecieron bajo las topadoras para dar lugar al cemento y al orden. Pero la traza colonial solo logra dar la impresión de un barrio con esas fachadas en las que a pesar de la pobreza se ha puesto esmero. Es una delantera amable de la villa: entre casa y casa, entre frente y frente, se abren los pasillos que llevan a los caseríos de los fondos. Detrás de cada zaguán se esconden las casillas de chapa mejoradas con improvisadas paredes de bloque o ladrillos.^v

Seguimos con una cita de *Capão Pecado*:

Zé buscou a cerveja e continuou bebendo, mas de repente se lembrou de uma reportagem que tinha lido naquela manhã, a matéria dizia que São Paulo era uma das cidades mais badaladas do mundo, uma das únicas que funcionam 24 horas por dia, na matéria se destacavam casas noturnas, restaurantes e todos os tipos de comida que eram encontrados nas noites. Zeca comparou tudo aquilo que os playboys curtiam e o que ele tinha ali em sua frente, resolveu parar de pensar

nisso, andou alguns metros e foi comer um churrasquinho na barraca de dona Filó.^{vi}

En los dos fragmentos citados, la desigualdad es explicitada y narrada desde la periferia, desde esta frontera simbólica entre dos mitades de una misma ciudad: una opulenta y rica y la otra, pobre, precaria.

Las décadas finales del siglo XX y en especial en el marco de las políticas neoliberales de los años 90, fueron atravesadas por cambios en la estructura social de Argentina, Brasil y otros países de la región, llevándolos a una creciente fragmentación social.^{vii} Se impulsó de esta forma, un proceso de territorialización y el surgimiento de expresiones e identidades culturales híbridas. En lo que se refiere a la morfología social, el mercado laboral sufrió un gran impacto con el deterioro en la calidad del empleo y la maximización del desempleo. Distintos autores como Carla del Cueto y Mariana Luzzi destacan que si en los años previos el trabajo era la categoría central que daba cuenta de los sectores populares, el mismo pasó a ser sustituido por la pobreza. La crisis en el mercado laboral afectó también a otros aspectos que conforman la vida de los sectores populares impulsando el proceso de territorialización de estos y la diversificación sus expresiones culturales. (Del Cueto y Luzzi, 2013)

Consecuencia directa de la crisis en el mercado de trabajo y de la pauperización, el fenómeno de territorialización se materializa cuando los habitantes de los barrios periféricos pasan a concentrar la mayor parte de sus actividades en los límites de los barrios. De esta forma, la vida pasa a ser organizada ya no más por el trabajo sino por el propio territorio. En la década de los 90, estas transformaciones fomentaron el surgimiento de manifestaciones culturales populares como el denominado “*Rock Chabón*” en Argentina y el “*Funk Carioca*” en Brasil.

En sinergia con las transformaciones sociales, la música popular comienza a tener influencia en la literatura de los márgenes. Así, en las narrativas producidas en Argentina encontramos la presencia de la Cumbia y en las de Brasil, la del el Hip-Hop.

Retomando al análisis de las novelas, en *Cuando me muera quiero que me toquen cumbia*, Simón es un personaje que está preso en un centro de rehabilitación para menores y es uno de los amigos del mítico Frente Vital. Al tomar conocimiento de la muerte de su amigo empieza a escuchar

temas de Cumbia que le gustaban a su amigo, entre las cuales:

Cuando me muera quiero que me toquen cumbia / y que no me recen cuando suenen tambores, / y que no me lloren porque me pongo muy triste, / no quiero coronas ni caritas tristes, / sólo quiero cumbia para divertirme.^{viii}

En la novela de Ferréz la música acompaña los momentos de sociabilización, de encuentros en la vereda de algún bar de la favela:

O bar do Polícia estava lotado, mas o bar em si não fazia tanto sucesso, o que fazia sucesso mesmo era o terreno muito amplo que tinha em frente: as caixas sempre para fora espalhavam o som, os carros iam chegando e o pessoal só entrava para buscar cerveja, pois o preferido do pessoal era ficar lá fora, todos encostados nos carros conversando ou já procurando um par para aquecer a noite.^{ix}

Creemos que el proceso de territorialización de los sectores populares luego de las políticas neoliberales implementadas en Argentina y Brasil de los ‘90 impulsó el surgimiento de movimientos culturales con fuertes identidades en los barrios periféricos. La territorialización ha sido un elemento importante para el advenimiento de nuevas prácticas culturales en las periferias que se hacen “oír” en estas novelas que, recuperando a Bajtín, denominamos polifónicas. (Bajtín, 2008). En este sentido, la interpretación de esta literatura revela nuevas categorías y posibilidades analíticas que hacen necesario el diálogo entre la sociología y los estudios literarios. Entre sus marcas específicas, destacamos el uso del lenguaje popular, como contrapunto al lenguaje canónico, que nosotros denominaremos lexicalización del territorio.

La lexicalización del territorio periférico

La villa es un actor central en la producción de esta literatura. Esa visibilidad que denominaremos activa es muy distinta de aquella peligrosidad y fealdad que les suele ser asignada; esa forma de analizarla es inversa a aquella que concibe a los barrios desde una perspectiva negativa, como lugar de pobreza y criminalidad. Así, uno de los rasgos principales de esta literatura es posicionar la villa como un actor central en la vida social que, desde la frontera, interpela a la sociedad

y cuestiona el lugar de estigmatización que le suele ser asignado, utilizando el arte de la escritura para crear una literatura propia.

En la clásica definición de Néstor García Canclini, los procesos de hibridación deben ser entendidos como procesos socioculturales que son estructuras y prácticas discretas que se combinan y, al mezclarse, generan nuevas estructuras, nuevas prácticas y nuevos objetos. (Canclini, 2013). Ocurren siempre en condiciones históricas y sociales específicas. Este concepto nos posibilita el análisis en conjunto de lo culto y lo popular que, como vimos, suelen ser analizados de modo separado y así no logran dar cuenta de las características inherentes a la Literatura Villera. Esta perspectiva nos permite salir de los análisis que conciben lo popular y lo culto como bloques homogéneos. Además, y esto es fundamental, destaca que las identidades no son rasgos fijos y, en consecuencia, permiten la interacción de diversas identidades en un determinado contexto social.

La Literatura Villera es una literatura híbrida y, al mismo tiempo, de frontera ya que utiliza la escritura y los géneros canónicos, transformándolos, adaptándolos y utilizándolos de modo distinto. El uso de rasgos de oralidad es constante en esta literatura. Para seguir a Canclini podemos decir que son *estrategias de reconversión*; o sea, son estrategias que reconvierten el saber de la escritura y lo insertan en nuevas condiciones de producción. En este punto, podemos establecer una definición: los escritores de la denominada literatura marginal crean nuevos usos y recursos en el arte de la escritura.

Partiendo de Canclini pero aplicándolo, consideramos que una característica novedosa de esta escritura es la lexicalización del territorio. Es decir, esta literatura, utiliza la escritura como una forma de recreación por intermedio del uso del lenguaje popular, donde encontramos, recuperando el argumento de Gabriela Leiton, la construcción de una *identidad villera* con estrategias discursivas propias. (Leiton, 2017). Consecuentemente, el lenguaje cumple una función primordial en la literatura de los márgenes. Para dar cuenta de lo que estamos diciendo respecto del lenguaje, citamos el siguiente diálogo de la novela *Cuando me muera quiero que me toquen cumbia*:

- Mirá, mañana te voy a mandar una chomba, una bermuda,

guacho...

- No pasa nada, guacho. ¿Qué me estás diciendo?

- Eh, vos sabés que somos re amigos...

- No pasa nada, guacho, bueno, todo bien.^x

En el ejemplo expuesto arriba, los personajes utilizan el lunfardo, el lenguaje propio de los barrios en que las narrativas son construidas como una respuesta al canon tradicional y también como una forma de visibilizar el lenguaje periférico y sus formas de vida. Otra característica presente en los textos citados es la hibridación genérica, explicitada en el uso de la oralidad en la escritura, proponiendo así una oralidad escrita, o una escritura oral, como marca identitaria de la literatura de los márgenes.

Conclusión

A partir del análisis del *corpus* propuesto hemos planteado líneas de análisis sobre la Literatura Villera. Este fenómeno latinoamericano emerge de las periferias de las grandes urbes y desde el territorio marginalizado, interpela a la otra ciudad, que transborda sus fronteras geográficas y simbólicas. En este contexto, la identidad villera es reivindicada y se hace presente por intermedio de la lexicalización del territorio. En este contexto, es clave replantearnos el alcance del concepto de cultura popular para poder comprender este fenómeno. Por esta razón, es fundamental analizarlo en relación con los procesos sociales que atraviesan a la realidad social de Argentina y Brasil.

ⁱ En Brasil, la denominación literatura marginal fue utilizada por los propios autores, y enseguida se consolidó en el ámbito cultural a partir de la publicación en la revista *Caros Amigos* en tres ediciones especiales: 2001, 2002 y 2004. Dichas ediciones organizadas por el escritor Ferréz, se denominaron *Caros Amigos /Literatura Marginal: A cultura da periferia*, que presentó el trabajo de cuarenta y ocho autores autodenominados marginales y provenientes de los barrios periféricos. Nosotros en esta investigación hemos optado utilizar la denominación literatura de los márgenes con el objeto de destacar que los elementos centrales de estas narrativas son los barrios periféricos y las voces de los sujetos que habitan en esta realidad social. En este sentido no es indispensable que los autores hayan nacido en estos barrios.

ⁱⁱ Utilizamos el nombre villa miseria reconociendo que esta es la denominación utilizada en Argentina para los asentamientos populares. En Brasil, estos espacios son denominados favelas. A pesar de la nomenclatura diferente, ambas son partes del mismo fenómeno social

que ha emergido a partir de 1940 en las grandes ciudades de América Latina, fomentado por el proceso de industrialización que ha atraído un gran contingente de migrantes del campo para las urbes en la búsqueda de trabajo y consecuentemente de mejores condiciones de vida.

ⁱⁱⁱ Ferréz (2013). *Capão Pecado*. São Paulo: Planeta.

^{iv} Alarcón. C (2012). *Cuando me muera quiero que me toquen cumbia*. Buenos Aires: Aguilar.

^v *Op.Cit.*, pág.14.

^{vi} Ferréz (2013). *Op. Cit.*, pág. 35.

^{vii} Una característica en común vivida tanto en Argentina como en Brasil durante los años 90 ha sido la inestabilidad social, producto de la fuerte crisis en el mercado de trabajo generada por las políticas neoliberales de los gobiernos de Carlos Menem (1989-1995 y 1995-1999) y Fernando Henrique Cardoso (1994-1998 y 1998-2002).

^{viii} Alarcón. C (2012). *Op.Cit.*, pág.32.

^{ix} Ferréz (2013). *Op.Cit.*, pág.34.

^x Alarcón. C (2012). *Op.Cit.*, pág.30.

Audiovisuales. Buenos Aires: 1.

- Leighton, Gabriela y Leal, Amanda (2017). Hibridismo y frontera en la literatura marginal contemporánea de Argentina y Brasil. *Káñina*, Vol: 41, Issue: 1:83-89.

Referencias Bibliográficas

- Alarcón, C (2012). *Cuando me muera quiero que me toquen cumbia*. Buenos Aires: Aguilar.
- Bourdieu, P (2010). *El sentido social del gusto: Elementos para una sociología de la cultura*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores: 38.
- Bourdieu, P (1999). *Intelectuales, política y poder*. Buenos Aires: Eudeba: 65-73.
- Canclini, NG (2013). *Culturas híbridas: Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. Buenos Aires: Paidós,
- Coutinho, EF (2003). *Literatura Comparada en América Latina: Ensayos*. Cali: Editorial Universidad del Valle: 11-21.
- Del Cueto Carla y Luzzi, Mariana (2013), La estructura social en perspectiva. Transformaciones sociales en Argentina,1983-2013. *Observatorio Latinoamericano*,12: 208.
- Ferréz (2013). *Capão Pecado*. São Paulo: Planeta.
- Geertz, C (1983). *Descripción densa: hacia una teoría interpretativa de la cultura*. Barcelona: Gedisa.
- Leiton, G (2017). *Literatura villera: La escritura desde los márgenes y las nuevas autorías*. In: Leiton, Gabriela (ed.) III Jornadas Internacionales Literatura y Medios