

Sonja Maria Steckbauer*

Ciudades culturales, reales e imaginarias

“Y es que una ciudad no está del todo acabada hasta que los escritores o los pintores la colonizan imaginariamente”¹: tales son las observaciones del protagonista Manuel en un cuento de Luis Landero, que forma parte de la colección “Entre líneas”, al mezclarse en un paseo por Londres el Londres real con el Londres ficticio de su lectura de Joseph Conrad (*Secret Agent*, 1907) y de Virginia Woolf (*Mrs. Dalloway*, 1925). Manuel continúa con las palabras siguientes:

Pasear por Buenos Aires o Madrid es entonces un ejercicio real y un ejercicio de ficción, donde las calles se convierten en ríos temporales, y uno cree ver que los ciudadanos de hoy conviven o se confunden con los fantasmas no menos reales de ayer. Y lo mismo ocurre con el Montevideo de Onetti, o con el Madrid de Galdós, Baroja o Valle-Inclán (p. 99).

“El impuro amor de las ciudades”, tal como descrito por Julián del Casal en su poema “En el campo”, puede ser un amor angustiado a causa de la inseguridad del futuro (las consecuencias de la electricidad, en este caso) o un amor espontáneo y fugitivo de un *flâneur* (quien en poesías posteriores va a huir de la muchedumbre). El amor de las ciudades es un amor recíproco, el amor de la ciudad hacia cada uno de sus habitantes y el de sus ciudadanos hacia el ambiente en el que viven. Por parte del ciudadano, ese amor es a la vez real e imaginario, dado que el lector letrado relacionará la ciudad por la que camina, anda, rastrea o *flanea* tanto con sus propias percepciones como con sus visiones de la ciudad actual, pasada o futura.

Cuando, en los años setenta del siglo XX, el historiador argentino José Luis Romero dio una serie de clases y conferencias sobre la ciudad occidental, fue aún un maestro sin alumnos. Recién poco después de su muerte, en 1977, el tema de la ciudad comenzó a formar el centro de interés de estudios de diferentes disciplinas.² En los textos sobre la

* Sonja Maria Steckbauer es actualmente profesora de Literaturas y Culturas Románicas en la Universidad de Passau y docente universitaria en la Universidad Católica de Eichstätt-Ingolstadt; enseñó en varias universidades de Alemania, Austria, Portugal y México, y es profesora honoraria de la Universidad Ricardo Palma de Lima. Entre los libros publicados como (co)editora figuran: *Literatura – Historia – Política. Articulando las relaciones entre Europa y América Latina (2004)*; *400 Jahre Don Quijote. Zur Rezeption des spanischen Klassikers in Europa und in den Amerikas (2007)*; *O Brasil na América Latina: Interações, percepções, interdependências (2007)*.

¹ Luis Landero: *Entre líneas: el cuento o la vida*. Barcelona: Tusquets 2001, p. 99.

² Nos parece importante mencionar que en 2009 se editaron, con el título *La ciudad occidental. Culturas urbanas en Europa y América Latina*, una serie de conferencias y artículos de José Luis Romero. El

ciudad, controvertidos o no, las imágenes se entrecruzan y se enlazan. En *La ciudad letrada* (1984), Ángel Rama describe los “múltiples encuentros y desencuentros entre la ciudad real y la ciudad letrada”, y con este libro sienta las bases de toda la discusión posterior acerca de la ciudad imaginada. En el mismo año, con *La ciudad sumergida. Aristocracia y plebe en Lima, 1760-1830* (1984), Alberto Flores Galindo explica que el terremoto de 1687 no mantenía ninguna vinculación con la posterior crisis del trigo en el Perú y con este ejemplo demuestra que los impactos de un desastre dependen de la vulnerabilidad y de las capacidades de la sociedad, así como de la forma en que las personas, individuales o a través de sus organizaciones, afrontan los riesgos. En el prefacio “Más allá de la ciudad letrada” a su libro *La ciudad letrada: Crónicas y espacios urbanos* (2003), Silvia Spitta explica de manera excelente cómo estos dos textos

conjugan espacios que se rozan, encuentran, chocan y discriminan cada día y en cada interacción política o privada en el continente. Juntos crean un diálogo que explica más que la suma de sus partes y que nos ofrece una imagen mucho más completa y compleja de las transformaciones urbanas de las ciudades latinoamericanas desde la época colonial hasta nuestros días.³

Ciudades sumergidas o perdidas son la realidad imaginada hoy en día al informarnos acerca de la situación actual en las grandes ciudades de América Latina a través de los medios de comunicación: el número creciente de crímenes de varios tipos, el comercio de la droga, etc., predominan las reproducciones de la ciudad en las noticias y en documentales. El éxito (sobre todo en Europa) de novelas policíacas de autores tales como Patricia Melo (Brasil) o Paco Ignacio Taibo II (México) son una prueba de que los mismos lectores piden ser confrontados con las crueldades oídas o vistas en las medias de masas. El lector lejano –sea geográfica o sea socialmente– avala con interés y asombro, con cierta repugnancia o con profunda compasión las historias de un mundo tan lejano del suyo. México D.F., para dar un ejemplo, la ciudad que nos sueña cada día (Octavio Paz), se ha convertido en una pesadilla, se compara con una bestia feroz en la selva que atrapa a sus habitantes (Paco Ignacio Taibo II), donde cada uno se siente como un lobo apesadado en la trampa (José Revueltas), se ha convertido en la antesala de la muerte denominada Huitzilopochtliburg (Carlos Fuentes).

¿Cómo es percibida esta realidad por los propios autores, de ficción y de ensayo? Y, ¿cómo responde la literatura al desarrollo enorme y chocante de la ciudad latinoamericana en el siglo XX y a principios del siglo XXI? En un mundo globalizado cabe preguntarse si la globalización ha contribuido a un mayor acercamiento y entendimiento entre las culturas mundiales y cuáles son los factores que convierten una ciudad en ciudad global. La invención literaria de la ciudad y su realización cultural se han influido mutuamente, con la expansión de los medios virtuales se ha añadido un factor decisivo en la percepción mutua. Pero, ¿hasta qué grado esa globalización virtual ha contribuido a un mayor acercamiento cultural entre los ciudadanos?

libro está integrado por una extensa introducción de Adrián Gorelik sobre “José Luis Romero: el historiador y la ciudad”.

³ Silvia Spitta: *Más allá de la ciudad letrada: crónicas y vivencias urbanas*. Pittsburgh: Biblioteca de América 2003, p. 12.

En lo siguiente, analizaremos primero cuatro ediciones de libros que forman el resultado de alguno de los tantos congresos y simposios que se han organizado en la década pasada en todo el globo acerca de esta temática, sus contribuciones son por lo tanto heterogéneos y sirven como introducción y ambientación en la temática. Sigue el análisis de seis ensayos de críticos europeos y latinoamericanos acerca de la relación entre ciudad real y ciudad imaginada, comenzando con la imaginación literaria y continuando con la imaginación gráfica –figurada– metafórica en la arquitectura de una ciudad, en su fotografía, en las artes plásticas. No queremos dar recomendaciones ni pretendemos hacer una valoración. Cada uno de los libros resumidos tiene su importancia; el conjunto de ellos representará un caleidoscopio de la literatura crítica escrita acerca del tema en los últimos años.

2. Las ciudades culturales en discusión: visión caleidoscópica

En la introducción a su libro *Other Cities, Other Worlds. Urban Imaginaries in a Globalizing Age* (2008), “World Cultures, World Cities”, Andreas Huyssen constata que las ciudades han vivido en todo el mundo un cambio enorme durante los últimos años en el sentido de que se han acercado tanto en su economía como en su cultura. El tema ha sido estudiado y discutido por él y sus alumnos en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos, entre 2001 y 2003 en un seminario y en una conferencia organizada en la misma universidad. Con el objetivo de hacer entender mejor su propio entorno, Huyssen ha compilado en su libro *Other Cities, Other Worlds* doce artículos sobre diferentes ciudades en América Latina, África, Asia y el Oriente Próximo, y ha podido incluir textos de científicos de gran renombre, como Beatriz Sarlo y Néstor García Canclini, así como el Premio Nobel de Literatura de 2006 Orhan Pamuk.

Y es cierto que en las descripciones de Bombay, en los artículos de Gyan Prakash (“Mumbai: The Modern City in Ruins”) y de Rahul Mehrotra (“Negotiating the Static and Kinetic Cities: The Emergent Urbanism of Mumbai”), el lector familiarizado con alguna u otra ciudad latinoamericana va a encontrar similitudes tanto en su desarrollo histórico (con una colonización más reciente, por supuesto) como en su situación actual. Mehrotra distingue dos componentes que forman y conviven en la ciudad (de Bombay) actual, la ciudad formal o estática (“Static City”) y la ciudad informal o quinética (“Kinetic City”), y continúa explicando que es una ciudad en movimiento entre los dos componentes opuestos. Su ejemplo de los vendedores ambulantes en la parte histórica de la ciudad se podría transferir sin mayor problema a muchas, si no a la mayoría de las grandes ciudades en América Latina. Farha Ghannam (“Two Dreams in a Global City: Class and Space in Urban Egypt”) opone la vida en diferentes mundos dentro de la misma ciudad (de El Cairo): la de un barrio (“gated community”) presentado en revistas y en Internet como vida en una tierra de sueños, por un lado; y la de una familia de clase media en una nueva urbanización construida por el gobierno, por el otro. Cabe mencionar que la comparación es algo problemática, puesto que equipara una experiencia personal con una información generalizante recibida a través de textos de promoción; sin embargo, destacan una vez más las semejanzas entre las ciudades mundiales.

El libro se abre con un artículo de Beatriz Sarlo, “Cultural Landscapes: Buenos Aires from Integration to Fracture”, en el que la autora argentina presenta un resumen del desa-

rollo de Buenos Aires desde principios del siglo xx hasta nuestros días⁴. Asimismo, Teresa P. R. Caldeira, en su contribución “From Modernism to Neoliberalism in São Paulo. Reconfiguring the City and its Citizens”, ofrece un panorama histórico y actual, en este caso de la ciudad de São Paulo. El tercer artículo sobre una ciudad latinoamericana viene de la pluma de Néstor García Canclini y tiene el por título: “Mexico City, 2010. Improvising Globalization”. Según García Canclini, la Ciudad de México ha carecido de un *master plan* en su crecimiento y, en consecuencia, ha experimentado un desarrollo incontrolado a lo largo de su historia. Aquí está la razón principal para la actual monstruosidad de esa urbe, que Emiliano Pérez Cruz ha denominado “monstrópolis” (p. 87). Reúne todos los requisitos de una ciudad global –una presencia multinacional, una presencia multicultural, una concentración de élites de la ciencia y del arte, así como un turismo internacional–; sin embargo, le falta la cualidad de vida para atraer intelectuales internacionales. En la última parte de su contribución, García Canclini pretende prever el futuro, que mientras tanto es pasado: el año 2010. Termina sus visiones bastante optimistas con la siguiente pregunta de tono más bien crítico: “The question that remains is whether this protective function of urban life can be fulfilled when inequality and disconnection prevail over all the things that make people live together” (p. 95).

En *La ciudad imaginaria* (2007), Javier de Navascués reúne 19 artículos presentados en un congreso sobre “El espacio urbano en la literatura hispanoamericana del siglo xx”, organizado en 2003 en la Universidad de Navarra. Como indica Navascués en su breve “Nota del editor”, el panorama dado en el libro es necesariamente incompleto; cabe añadir que se trata de un sobrevuelo bastante heterogéneo tanto en los temas tratados como en la cualidad de las contribuciones, en un volumen en el que los artículos siguen el orden alfabético de los apellidos de los autores –desde Fernando Aínsa hasta Marta Zubiaurre–.

En “Una ‘jirafa de cemento armado’ a orillas del ‘río como mar’. La invención literaria de Montevideo”, Fernando Aínsa *flanea* con su lector por la literatura de la ciudad de Montevideo, iniciando sus pasos en el siglo xix con la novela de Alejandro Dumas (*Montevideo o la nueva Troya*, 1893; en francés, 1850) y caminando a través de la literatura, sobre todo la poesía, de todo el siglo xx. Es un himno a su ciudad y a la vez un texto de un alto valor estético e informativo, en el que se traza la historia de la ciudad paralelamente a su literatura.

La gran mayoría de los artículos de *La ciudad imaginaria* discuten versiones literarias de la Ciudad de México y de Buenos Aires. Para comenzar, Álvaro Salvador nos lleva en su artículo, “Manuel Gutiérrez Nájera: de la Ciudad de los Palacios a la Ciudad Cosmopolita”, al siglo xix y presenta a un periodista y cronista poco conocido, quien publicó bajo el seudónimo El Duque Job. Con largas citas textuales Salvador comprueba cómo en México la crónica se ha cultivado a través de los siglos como subgénero, “en que nunca perdiera el escritor el toque íntimo, el perfume del *boudoir*, en que las charlas amables recordaran a las del elegante gabinete en donde se hablaba de los sucesos actuales o del pasado” (p. 302). En “El mapa del caos”, Esperanza López Parada estudia el ensayo urbano de los años sesenta en Hispanoamérica. Comienza su contribución con la frase: “Suponiendo que alguna vez lo tuviera, la ciudad contemporánea ha extraviado

⁴ No nos detendremos aquí en su estudio informativo puesto que analizaremos con detalles su reciente libro *La ciudad vista* más abajo.

irremediamente su rostro” (p. 223), para llegar a la conclusión de que la ciudad se ha convertido en un “no-lugar postmoderno, en un territorio sin carácter” (p. 231). Como ejemplo mexicano cita al recién fallecido Carlos Monsiváis, quien con sus crónicas sobre la Ciudad de México (*Días de guardar*, 1971; *Entrada libre*, 1987; *Los rituales del caos*, 1995) ha marcado a toda una generación de ciudadanos mexicanos y extranjeros. Sus visiones apocalípticas de México D.F. son, con todas críticas que contienen, definitivamente menos pesimistas que el artículo mencionado. En “La Ciudad de México y sus topógrafos”, Ángel Arias pretende comprobar en base a la obra de Agustín Yáñez de qué manera los cambios de la ciudad real van dejando sus huellas en las narraciones de este mismo autor y divide el desarrollo tanto de la ciudad como de la literatura en tres etapas: “la ciudad como debate, la ciudad museo vivo de la historia, la ciudad espacio de la disolución” (p. 65). Buenos Aires como ciudad imaginada está presentada en las contribuciones de Trinidad Barrera (poesía de Baldomero Fernández Moreno), de Walter Bruno Berg (*Adán Buenosayres*, de Leopoldo Marechal), de Carolina Depetris (*Misteriosa Buenos Aires*, de Manuel Mujica Láinez), y de Víctor Gustavo Zonana (*Café Breña*, de Santiago Sylvester).

Es interesante observar que varios de los artículos tienen enlace con Europa, especialmente con la ciudad de París. Tal es el caso tanto en la contribución de Gabriel Insausti, “El gigante de metal: París y la Torre Eiffel en Huidobro”, como en la de Robin Lefere, “*Fervor de Buenos Aires*, en contextos”. Para terminar, Marta Zubiaurre reflexiona en “Ciudades rotas, urbes mecánicas, metrópolis de cartón: modernismo, vanguardia y poética de lo urbano en Manuel Díaz Rodríguez, Martín Adán y Arqueles Vela” sobre analogías existentes entre las mujeres en París y en algunas novelas escritas por autores latinoamericanos a principios del siglo xx. Finalmente, con “La casa donde enterraron la luna”, de Alejandro González Acosta, se ha incluido un breve cuento en esta edición caleidoscópica. Puesto que los artículos discuten poesía, novelas y ensayos de diferentes ciudades latinoamericanas en los últimos dos siglos, muchos de ellos ofrecen una lectura interesante, así como una variedad de perspectivas de representaciones de la ciudad latinoamericana. Sin embargo, por falta de una introducción al volumen, los artículos quedan sin enlace y sin hilo temático.

Con *Unfolding the City. Women Write the City in Latin America*, Anne Lambright y Elisabeth Guerrero son las primeras, y hasta ahora las únicas, que han dedicado, en 2007, un libro exclusivamente a la escritura de la ciudad por parte de las escritoras latinoamericanas y ofrecen, por lo tanto, una importante contribución a la sistematización de los estudios sobre la experiencia urbana reflexionada por las mujeres.

En la introducción, las dos autoras hacen un recorrido por los estudios de teoría urbana de las últimas décadas y discuten brevemente los argumentos principales. Mientras que en 1984 Ángel Rama en su estudio fundamental sobre la literatura de la ciudad, *La ciudad letrada*, convence todavía a sus lectores con la declaración de que “sólo [la ciudad letrada] es capaz de concebir, como pura especulación, la ciudad ideal, proyectarla antes de su existencia, conservarla más allá de su ejecución material” (cit. p. xxx), veinte años más tarde se pondrá en discusión la validez de sus teorías. En *The Decline and Fall of the Lettered City: Latin America in the Cold War* (2002), Jean Franco comenta que la ciudad letrada está viviendo una crisis después de las guerras civiles y dictaduras de los años ochenta. Según Edmundo Paz Soldán y Debra Castillo, en *Beyond the Lettered City: Latin American Literature and Mass Media* (2000), se abandona el territorio de

la ciudad letrada debido a la creciente influencia de los medios de masas en las ciudades latinoamericanas. Las editoras Anne Lambright y Elizabeth Guerrero declaran que el objetivo de su libro es ofrecer a este debate acerca de la ciudad letrada otra perspectiva, “a glimpse of the *ciudad de letradas*, the city as conceived by lettered women” (p. XIX).

El volumen está dividido en cuatro partes: “Mapping the City”, “The Restless City”, “Cities of Difference”, y “Other Cities”. Los trece artículos que componen el libro ponen énfasis en la producción literaria de los últimos años y discuten en su mayoría textos escritos en los últimos cuarenta años en y sobre diferentes ciudades de América Latina. Las problemáticas que destacan son la articulación de las subjetividades de las mujeres en y frente al espacio urbano, así como las estrategias utilizadas por la escritura femenina.

En la primera parte, “Mapping the City”, destaca el artículo de la editora Anne Lambright, “On Being a Woman in the City of Kings: Women Write (in) Contemporary Lima”, en el que expone la opresión y la isolación de las mujeres (escritoras) en la capital peruana. La narrativa de los últimos veinte años es una prueba de la hostilidad hacia la mujer y de sus dificultades de vivir en una ciudad no tan moderna, como se comprueba con textos de Irma del Águila, Pilar Dughi y Carmen Ollé.

Los tres ensayos de la segunda parte, “The Restless City”, discuten las respuestas literarias a la velocidad del cambio en las zonas urbanas de México y de Chile. En una ciudad, donde la velocidad real se multiplica por la velocidad virtual, se requieren nuevas técnicas narrativas y nuevos lenguajes, como expone Debra A. Castillo en base a la novela de la escritora mexicana Margarita Mansilla *Karenina Express* (1995). En su contribución “Anna’s Extreme Makeover: Revisiting Tolstoy in *Karenina Express*” compara esta novela con la clásica de Tolstoy *Anna Karenina*, en lo que se refiere a la metáfora del tren y su metonimia de la modernidad en las respectivas épocas.

La tercera parte, “Cities of Difference”, se dedica a la representación de mujeres marginadas, sea por su situación social o sea por el color de su piel. El estudio de Sandra Messinger Cypess, “The Cultural Memory of Malinche in Mexico City: Stories by Elena Garro and Cristina Pacheco”, reafirma y critica a la vez una de las características más distintivas de las ciudades capitales latinoamericanas: la monopolización y apropiación de la historia nacional.

La cuarta y última parte del libro, “Other Cities”, se dedica a la literatura escrita por y sobre mujeres que viven en el exilio, externo o interno. Tal es el caso de la protagonista María Eugenia en la novela de Teresa de la Parra, analizada por Naomi Lindstrom en “Woman between Paris and Caracas: *Iphigenia* by Teresa de la Parra”. En este artículo se comprueba una vez más la importancia de clase, edad y condición civil en la vida de la mujer latinoamericana, una de sus tantas inquietudes discutidas a lo largo del libro *Unfolding the City*.

La colectánea *City/Art. The Urban Scene in Latin America* (2009), editada por Rebecca E. Biron, es fruto de un simposio organizado en la Universidad de Miami por la misma editora, que ha logrado reunir en este volumen a críticos literarios y de teorías culturales con un filósofo (Nelson Brissac Peixoto), un antropólogo (James Holston), así como un arquitecto (Adrián Gorelik), a fin de discutir acerca de la pregunta de cómo se reconstruye el escenario urbano en América Latina cada día mediante diversas prácticas creativas.

En la introducción, Biron pone a discusión la siguiente cita de José Vasconcelos del año 1925: “Entrar en la esencia de una gran ciudad es tarea complicada y fascinadora; se necesita una sensibilidad instantánea, una como telepatía para recibir a un tiempo

muchos mensajes. Penetramos en los senderos nuevos [...] nos remontamos a los antecedentes, abarcamos el conjunto [...]” (cit. p. 6). Biron explica que “abarcarse el conjunto” de una ciudad fue quizá posible en el año 1925, pero hoy en día es imposible. Vasconcelos mismo respondió a la pregunta sobre la verdadera tarea de un viajante de su época con las palabras siguientes: “[...] adivinamos mil proyecciones y perseguimos en el ambiente una íntima esencia creada por el roce y el ansia de las almas particulares” (*ibidem*). Tal como Lambright y Guerrero en la introducción a *Unfolding the City*, aquí también la argumentación nos lleva desde *La ciudad letrada*, de Ángel Rama, junto con *La ciudad sumergida. Aristocracia y plebe en Lima, 1760-1830* (1984), de Alberto Flores Galindo a respuestas y discusiones más recientes, en este caso el volumen *Más allá de la ciudad letrada: Crónicas y espacios urbanos* (2003), de Silvia Spitta.

La primera sección, “Urban Designs”, trata de planos, planes, ideales e ilusiones en la construcción de una ciudad. El artículo de Néstor García Canclini, “What is a city?”, es una traducción de dos capítulos de su libro *Imaginarios urbanos* (1997), y corresponde a la pregunta arriba formulada con que no existe una definición adecuada, pero que se debe concebir la ciudad como lugar para vivir y como lugar para ser imaginado. Lo que hace García Canclini para la Ciudad de México –trazar un mapa imaginario de la ciudad– lo realizan Adrián Gorelik y James Holston para Buenos Aires y Brasilia, respectivamente. En la segunda sección, “Street Signs”, dos artículos se dedican a representaciones visuales en la ciudad, mientras que otras dos describen representaciones ficcionales de la misma. La tercera y última sección tienen el título “Traffic”, porque según la editora el movimiento y cambio son las constantes más características de la ciudad actual. Es interesante observar que la temática de la velocidad tanto de como dentro de la ciudad ocupa una sección en este libro como también en el libro anteriormente presentado, *Unfolding the City*. Sin embargo, los artículos en *City/Art* se refieren más bien a una velocidad más perceptible, más concreta, como por ejemplo los cambios en un *shopping mall* en Montevideo, en “On Maps and Walls” de Hugo Achugar, y los producidos en Río de Janeiro por grupos/movimientos tales como Central Unica das Favelas y Grupo Cultural Afro Reggae, en “Culture-Based Urban Development in Rio de Janeiro” de George Yúdice. La última contribución viene de Nelson Brissac Peixoto, representante del grupo “Arte/Cidade” en São Paulo, que dio título al libro. Su texto es, para Biron, “a lyrical manifesto on the need to invent a new kind of urban cartography” (p. 32).

City/Art es un importante ejemplo de un diálogo interdisciplinario verdaderamente fructífero entre estudios culturales y expertos en diferentes áreas de planificación urbana, y por lo tanto un libro valioso, afín en repensar lo cultural referente a los espacios sociales y políticos en que se mueven.

3. La ciudad imaginara vista a través del objetivo zoom

Iniciamos la presentación de varias monografías sobre la ciudad latinoamericana con el libro de Gisela Heffes, *Las ciudades imaginarias en la literatura latinoamericana* (2008), porque comienza sus análisis en base a textos de la Independencia y va interpretando el desarrollo de la ciudad así como de sus representaciones imaginarias a lo largo de dos siglos. Según explica en la Introducción, el objetivo de este libro es analizar “la emergencia de las ciudades imaginarias en la literatura latinoamericana”.

En la primera parte, “La ciudad de los estados nacionales”, Haffes explica la relación entre la constitución de los Estados nacionales en América Latina y su territorio imaginario representado por “Colombo” (1801), la ciudad federal de Francisco de Miranda; “Las Casas” (1815), la ciudad imaginada por Simón Bolívar; “Argirópolis” (1850), el esbozo de Domingo F. Sarmiento para la capital de los Estados Confederados del Sur; y la “Ciudad Planetaria” (1862) de Juan Nepomuceno Adorno. Interpreta el discurso que constituye “La ciudad anarquista (y socialista)” en la segunda parte del libro con el texto *Buenos Aires en el 1950* (1908), de Julio O. Dittrich; las representaciones urbanas en la trilogía de Pierre Quiroule (seudónimo de Joaquín Alejo Falçonnet) *Sobre la ruta de la anarquía* (1912), *La ciudad anarquista americana* (1914) y *En la soñada tierra del Ideal* (1924); “Locópolis”, de Juan José Soiza Reilly, en *La ciudad de los locos* (1914); y la ciudad ideal de Eduardo Urzaiz, “Villautopía”, en la novela *Eugenia* (1919). En la tercera y última parte, “La ciudad amoderna”, Holmes discute textos de finales del siglo XX y principios del XXI: *Percusión* (1982), de José Balza; *Waslala* (1996), de Giocondo Belli; la narración breve “Un arte de hacer ruinas” (2000), de Antonio José Ponte; y *Angosta* (2004), de Héctor Abad Faciolince.

La cantidad de textos interpretados es grande; su grado de difusión, limitado. Gisela Heffes ofrece con *Las ciudades imaginarias en la literatura latinoamericana* un vasto panorama de la historia social y cultural de América Latina con numerosas citas y referencias informativas. Para concluir con las palabras de Josefina Ludmer en la contratapa, en este contexto donde todo es urbano, incluido lo rural, “el recorrido es sinuoso”.

Álvaro Salvador, catedrático de Literatura Hispanoamericana y Española en la Universidad de Granada, ganó el Premio Casa de las Américas 2003 con su ensayo *El impuro amor de las ciudades (Notas acerca de la literatura modernista y el espacio urbano)*, del cual se publicó, en 2006, una segunda edición corregida y aumentada. La profunda transformación que experimentaron las más importantes ciudades hispanoamericanas en el último tercio del siglo XIX y su relación con la estética modernista, constituyen el centro de análisis de este estudio. El autor escudriña el encuentro entre el artista y la ciudad por medio de la obra de autores esenciales al modernismo: Rubén Darío con Santiago de Chile en el capítulo I: “Rubén Darío y la ciudad ideal modernista”; Enrique Gómez Carrillo y Lucio V. López con Buenos Aires en el capítulo II: “Daguerrotipos de Buenos Aires”; José Asunción Silva con Bogotá en el capítulo III: “Exterior/interior. El espacio urbano en la obra de José Asunción Silva”; Manuel Gutiérrez Nájera con la Ciudad de México en el capítulo IV: “Entre la lluvia y el humo: la invención de la ciudad cosmopolita”; Julián del Casal con La Habana en los capítulos V y VI: “Julián del Casal y la electricidad” y “El museo ideal de Julián del Casal”. El libro contiene un apéndice de 60 páginas con textos de cinco de los autores mencionados, así como una extensa bibliografía. El prólogo viene de la pluma de Rafael Gutiérrez Girardot.

En la Introducción, “La literatura modernista y el espacio urbano”, Salvador señala que le interesa el profundo cambio que experimentaron las ciudades hispanoamericanas en el último tercio del siglo XIX así como las consecuencias que este cambio provocó en las relaciones sociales y culturales, y que va a analizar la relación recíproca entre ese fenómeno y la estética modernista. En la interpretación que hace de Rubén Darío, la descripción de las rápidas transformaciones urbanas de Santiago de Chile y Buenos Aires va acompañada de los textos en los que la percepción de esas transformaciones se expresa. Además, presenta una tipología de la imagen dariana de la ciudad (la ciudad ideal, la ciu-

dad galante, la ciudad artificial). Con José Asunción Silva explica las contraposiciones existentes entre el espacio urbano exterior y el *intérieur*, entre el burgués bogotano y el *dandy* europeo. El mexicano Manuel Gutiérrez Nájera, *El Duque Job*, representa para Salvador la imagen del poeta-cronista que vive ambas caras de la moneda –tradición y modernidad– y encarna un ideal de equilibrio casi único en el modernismo hispanoamericano. Con las observaciones sobre la reacción de Julián del Casal ante la luz eléctrica, Salvador muestra cómo la modernización inspira las almas de sus ciudades, por un lado, y cómo esta modernización transforma a los artistas en creadores de mundos visionarios, por el otro.

Para Rafael Gutiérrez Girardot, el libro destaca por la “sólida fundamentación científica y teórica”, pero sobre todo por su “exposición dialogal”: Salvador “conversa con el lector y con la literatura secundaria sobre los textos que interpreta de tal manera que el interlocutor tiene la impresión de ocuparse con una narración, o si se quiere, una novela de artistas, cuyos personajes y circunstancias no están dictados por la fantasía” (p. 15).

El estudio de Christina Komi, *Recorridos urbanos. La Buenos Aires de Roberto Arlt y Juan Carlos Onetti* (2009), propone una lectura de la ciudad de Buenos Aires, de la escritura de la ciudad y, al mismo tiempo, emprende una exploración sistemática de los lazos que unen a los dos autores estudiados, Roberto Arlt y Juan Carlos Onetti. Para ello, ha escogido como base de su análisis *Los siete locos* (1929) y *Los lanzallamas* (1931), de Roberto Arlt, así como *El pozo* (1939), *Tierra de nadie* (1941) y los primeros cuentos de Juan Carlos Onetti. El ensayo consta de tres partes, encabezados por títulos en los que a primera vista asoma el tópico: I “La experiencia de la ciudad”; II “Dos maneras de representar el espacio”; III “A partir y más allá de la experiencia”.

Mediante una cantidad de citas de los textos mencionados, Komi comprueba que Buenos Aires es en los dos autores una ciudad atroz, difícilmente tolerable por sus ciudadanos. Los lazos sociales están descompuestos y se vive en los males mayores de la civilización occidental, el anonimato y la impersonalidad. Los fracasos de las figuras se muestran tanto en su mundo exterior como en su mundo interior. Cuando el presente es insoportable, el ser humano se orienta hacia el pasado o el futuro. En los *Recorridos urbanos* de Komi, el universo proliferante y absurdo de Arlt dialoga con el mundo silencioso y fragmentario de Onetti, en un diálogo que permite percibir las múltiples connotaciones del espacio urbano. Se trata de un diálogo en un alto nivel, entre dos autores quienes hasta ahora se han comparado y contrastado en pocos estudios, por lo que el ensayo de Komi se recomienda a todos los críticos especializados en uno u otro de los dos autores fundamentales de la literatura sudamericana.

El ensayo de Amanda Holmes, *City Fictions. Language, Body, and Spanish American Urban Space* (2007), también se centra en la percepción literaria de la ciudad como espacio, en este caso en varios textos de cinco autores de las últimas tres décadas del siglo xx. Holmes quiere demostrar en su estudio, cómo en este período la representación de la ciudad mediante metáforas de rupturas corporales y lingüísticas refleja la respuesta literaria a la violencia política. “Las ciudades no tienen alma, sólo cuerpo”, escribe Rubén Ríos Ávila en *Más allá de la ciudad letrada* (cit. p. 13), y partiendo de esta enunciación, Holmes emprende en su Introducción una caminata a través de la historia de la ciudad latinoamericana, su percepción literaria y la correspondiente crítica. El cuerpo ha servido para definir la construcción y la idea de la ciudad a través de los siglos, sólo que hacia el final del siglo xx este cuerpo está desbaratado, fragmentado, roto.

El capítulo 1, “By Fire, Water, or Stone: The Destruction of Imagery in Octavio Paz’s ‘Ciudad de México’ Series”, comienza con una serie de textos de Octavio Paz. Mientras que el poeta/narrador en la obra de Paz es solitario, el protagonista en los cuentos de Julio Cortázar se integra más activamente en su entorno. Sus cuentos “Graffiti”, “Recortes de prensa” y “Texto en una libreta” se discuten en el capítulo 2, “Aesthetics, Politics, and the Urban in Julio Cortázar’s Short Stories”. Las interpretaciones de los textos en los capítulos 3, “Uncanny Dispersions in Cristina Peri Rossi’s *La nave de los locos*”, y 4, “Scripting the City: Diamela Eltit’s *Lumpérica* and *Vaca sagrada*”, explican cómo la creciente violencia en los años ochenta han provocado una respuesta literaria que corresponde a la situación política y social. Carlos Monsiváis responde a la crisis y a la desilusión después de la noche de Tlatelolco con ironía, como comprueba Holmes en el capítulo 5, “The Spectacle as Metaphor: Urban Disorder in Carlos Monsiváis’s *Los rituales del caos*”.

Con los ejemplos dados en *City Fiction*, Holmes ofrece un panorama representativo de la literatura hispanoamericana del fin del siglo xx. A la vez, abre una interesante posibilidad para entender las respuestas literarias a las posibles realidades de la ciudad.

La tesis de doctorado de Beatrix Ta, presentada en la Universidad de Colonia y publicada en 2007 con el título *Von Städten des Realen zu Städten des Imaginären. Entwicklungstendenzen im hispanoamerikanischen Stadtroman des 20. Jahrhunderts* (“De ciudades reales a ciudades imaginarias”), es un trabajo ambicioso en el cual la autora pretende demostrar el cambio de la novela de la ciudad en la segunda mitad del siglo xx.

En la primera parte del libro, Ta expone en cien páginas diferentes teorías a fin de analizar, en la segunda parte, la representación literaria de la ciudad en base a varias novelas latinoamericanas escritas por ocho autores de diferentes épocas y provenientes de diferentes regiones. Se trata de los siguientes textos: Roberto Arlt, *Los siete locos* y *Los lanzallamas*; Carlos Fuentes, *La región más transparente*; Guillermo Cabrera Infante, *Tres tristes tigres*; Juan Villoro, *El disparo de Argón*; Ricardo Piglia, *La ciudad ausente*; César Aira, *El sueño*; y Homero Aridjis, *¿En quién piensas cuando haces el amor?*

Estos textos le permiten a Ta mostrar las posibilidades de la representación literaria y los cambios que ha experimentado a través de las últimas décadas. Las visiones de la ciudad, míticas en la primera mitad del siglo xx, son más bien mediales a finales del mismo siglo: se vuelven irreales y fragmentadas. En la breve síntesis de todos los textos tratados, la autora llega a la conclusión de que los primeros textos (de Arlt y de Fuentes) nos presentan a individuos aislados, quienes en su totalidad son bastante homogéneos. El interés en dar una representación detallada y realista de la sociedad decrece en autores como Villoro, cuyas figuras se caracterizan por identidades translocales e híbridas. Los ciudadanos de Piglia van un paso más hacia el aislamiento y la incapacidad comunicativa, son figuras que cambian de identidad según lo requiere la situación. El espacio virtual se hace más importante para la autodefinition de los personajes; pero, mientras que los de la novela de Aira representan todavía una imagen de la sociedad positiva, el mundo de Aridjis está caracterizado por la violencia y sexualidad excesivas y patológicas. El efecto de distanciamiento se logra de diferentes maneras: a través del humor, la ironía o la caricatura.

Ta sigue el mismo esquema en el análisis de las novelas: primero da una orientación sociopolítica, después sitúa la novela a discutir en un contexto literario, para finalmente analizar la novela siguiendo los hilos de los dos subcapítulos: ciudades de lo real y de lo

imaginario. Queda claro que en unas treinta páginas dedicadas a cada novela estudiada, el análisis particular resulta algo superficial para el lector familiarizado con el texto estudiado. Sin embargo, cabe subrayar el vasto contexto así como la profunda base teórica en los que se apoyan los análisis.

Beatriz Sarlo, en su nuevo libro, *La ciudad vista. Mercancías y cultura urbana* (2009) presenta su propia versión de la ciudad de Buenos Aires, tal como ella la percibió en sus caminatas a través de su cámara fotográfica. A partir de esas imágenes, Sarlo muestra en su libro la ciudad de Buenos Aires que se fue configurando en las últimas décadas sobre el fondo de las transformaciones que marcaron el país. Las estampas son diversas, elocuentes, y van trazando un itinerario personal y atípico del Buenos Aires actual: la feria boliviana de Liniers y las fiestas de San Cayetano, el santuario de la Virgen de Copacabana en el Barrio Charrúa, los paseantes de fin de semana en el Parque Avellaneda, los bares y las vidrieras de Palermo, los vendedores de San Telmo, los cursos de idiomas y las casas de culto en Koreatown, las construcciones de Puerto Madero.

En la Introducción, Sarlo explica que “el libro sale de itinerarios sobre dos espacios diferentes pero que se entrecruzan: la ciudad real y las ciudades imaginadas” (p. 9). Según la autora, la ciudad real está atravesada por el desorden y la imperfección: por ella circulan las mercancías, en la superficie impecable del *shopping* y en los puestos ambulantes en la calle; los migrantes, hoy bolivianos, peruanos o coreanos, como antes italianos o españoles; los nuevos pobres arrastrados por una crisis que se agudizó a partir de los noventa; los turistas extranjeros a la caza de lo pintoresco. Ella busca también las ciudades imaginadas, representaciones de la ciudad real, recortes arbitrarios o sueños urbanos, y las encuentra en la literatura de Borges, de Arlt y de los que escriben ya en el siglo XXI, en las obras de arte, en las guías turísticas, en la ciber-ciudad, que ofrece la tecnología digital. Del conjunto surge una versión de Buenos Aires que dialoga con la mirada de sus habitantes, de las crónicas rojas, de los poetas, narradores y artistas.

En una entrevista dada a Verónica Gago para *Página 12* (11 de abril de 2009), Sarlo comenta que para su libro se ha propuesto leer la ciudad con el mismo detalle con el cual uno miraría una frase de literatura: “Cuando digo leer la ciudad, lo digo en un sentido no metafórico, sino recto: la leo buscando el máximo de detalle y de profundidad tal como leería un texto complicado de literatura”.⁵ Es un ensayo lúcido y original, en el que Sarlo dialoga con la ciudad vista por ella misma a lo largo de varias décadas y le ofrece al lector la posibilidad de caminar con ella paso a paso.

4. Epílogo

“Porque es cierto que una ciudad, ya se sabe, la conocemos más y mejor cuando la recordamos, y la nostalgia y la memoria nos la devuelven en clave poética”,⁶ tal es la conclusión a la que llega el Manuel del cuento de Luis Landero, mencionado al comienzo de esta reseña. Hemos dado un paseo a través de diferentes ciudades reales e imaginarias,

⁵ Verónica Gago: “Radiografía de Buenos Aires”. En: *Página 12*, 11 de abril 2009; en: <<http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/las12/14-4846-2009-04-11.html>> (05/01/11).

⁶ Luis Landero: *Entre líneas: el cuento o la vida*, p. 99.

sus representaciones literarias y artísticas, sus críticas por estudiosos mundiales. Esperamos haber dado una visión caleidoscópica de la discusión actual acerca de la ciudad.

Bibliografía

- Biron, Rebecca E. (ed.): *City/Art. The Urban Scene in Latin America*. Durham/London: Duke University Press 2009. X, 274 páginas.
- Heffes, Gisela: *Las ciudades imaginarias en la literatura latinoamericana*. Rosario: Viterbo (Ensayos críticos) 2008. 285 páginas.
- Holmes, Amanda: *City Fictions. Language, Body, and Spanish American Urban Space*. Lewisburg/Cranbury: Bucknell University Press/Associated University Presses (The Bucknell Studies in Latin American Literature and Theory) 2007. 212 páginas.
- Huysen, Andreas (ed.): *Other Cities, Other Worlds. Urban Imaginaries in a Globalizing Age*. Durham /London: Duke University Press 2008. 327 páginas.
- Komi, Christina: *Recorridos urbanos. La Buenos Aires de Roberto Arlt y Juan Carlos Onetti*. Madrid/Frankfurt/M.: Iberoamericana/Vervuert (Nexos y diferencias, 26) 2009. 272 páginas.
- Lambright, Anne/Guerrero, Elisabeth (eds.): *Unfolding the City. Women Write the City in Latin America*. Minneapolis/London: University of Minnesota Press 2007. XXXII, 293 páginas.
- Navascués, Javier de (ed.): *La ciudad imaginaria*. Madrid/Frankfurt/M.: Iberoamericana/Vervuert 2007. 341 páginas.
- Romero, José Luis: *Culturas urbanas en Europa y América*. Buenos Aires: Siglo XXI 2009. 334 páginas.
- Salvador, Álvaro: *El impuro amor de las ciudades (Notas acerca de la literatura modernista y el espacio urbano)*. 2ª. ed. corr. y aumentada. Madrid: Visor (Biblioteca Filológica Hispana, 92) 2006. 268 páginas.
- Sarlo, Beatriz: *La ciudad vista. Mercancías y cultura urbana*. Buenos Aires: Siglo XXI 2009. 231 páginas.
- Ta, Beatrix: *Von Städten des Realen zu Städten des Imaginären. Entwicklungstendenzen im hispanoamerikanischen Stadroman des 20. Jahrhunderts*. München: Meidenbauer (Forum Literaturwissenschaften, 2) 2007. 365 páginas.