

Universidad Santo Tomás

Todas las sangres de José María Arguedas, la *Transculturación*, la *Representatividad* y la *Originalidad narrativa*; una aproximación teórica

Jonathan Caicedo Girón

Trabajo de grado para optar al título de Magister en Estudios Literarios.

Facultad de Filosofía

Maestría en Estudios Literarios

Bogotá, D.C.

2016

***Todas las sangres* de José María Arguedas, la *Transculturación*, la *Representatividad* y la
Originalidad narrativa; una aproximación teórica**

Jonathan Caicedo Girón.

Trabajo de grado para optar al título de Magister en Estudios Literarios

Director de Tesis

Carlos Bernal Granados

Universidad Santo Tomás

Facultad de Filosofía

Maestría en Estudios Literarios

Bogotá, D.C.

2016

Tabla de contenido

Introducción	4
CapítuloI. Transculturación, Representatividad y Originalidad en <i>Todas las sangres</i>	11
La <i>Transculturación</i> de la literatura, una <i>Representatividad</i> de lo original en la conformación de lo nacional dentro de un marco regional representativo en el ámbito latinoamericano.....	14
La <i>Transculturación</i> ; reconocimiento de las diversas culturas latinoamericanas a través de la literatura.	31
CapítuloII. Proceso transculturador a través de una literatura representativa y original en <i>Todas las sangres</i>	50
La Originalidad, la representatividad y la Transculturación: una perspectiva analítica en “ <i>Todas las sangres</i> ”	58
Un acercamiento analítico a <i>Todas las sangres</i> desde la Transculturación narrativa en América Latina.....	61
Capítulo III. La descolonización del conocimiento. Una aproximación teórica en <i>Todas las sangres</i>	91
<i>Todas las sangres</i> ; un proceso Descolonizador a través de un discurso "otro". Una nueva manera de observar la diversidad de la cultura andina.	97
Un pensamiento fronterizo; una Transculturación de las narratividades latinoamericana a través de los estudios descolonizadores del conocimiento.	105
Conclusiones.....	129
Referencias.....	138
Bibliografía	139
Apéndice	142

Introducción

En la actualidad se han realizado, desde distintitas perspectivas¹, numerosos estudios respecto a la comprensión e interpretación del pensamiento indígena. El presente trabajo realizará una aproximación a una novela que evidencia un pensamiento crítico en el ámbito de la producción literaria regional latinoamericana, como es el caso de *Todas las sangres*, (1964) de José María Arguedas, obra en la cual se pueden hallar elementos que permiten rastrear nociones en la cultura indígena contemporánea en lo que concierne a la vida, el folclor, la lengua, la economía, las costumbres, los pensamientos, sus tipos de supervivencia, entre otros aspectos, a fin de ver cómo estaba constituida la sociedad indígena y mestiza en el Perú, en el contexto histórico y social de la obra objeto de estudio.

Ahora bien, la presente investigación, recoge diversos aspectos teóricos del texto *Transculturación narrativa en América Latina*, (1982) de Ángel Rama (1926- 1983) que tienen que ver con una serie de categorías que son útiles metodológicamente para el análisis y que permiten una aproximación más cercana a la problemática planteada.

Teniendo en cuenta la importancia de *Todas las sangres* (1964) en el ámbito de la producción literaria latinoamericana del escritor José María Arguedas, es pertinente decir que se realizará un estudio que tendrá por cometido dar cuenta de la construcción teórica de un instrumento bien estructurado que refleje en su conceptualización elementos de corte literario, sociológico e histórico, en el que se analizarán diversos fenómenos que surgen a través del acercamiento a la novela. Estos aspectos permitirán encontrar temas tan contemporáneos, cuyos ejes se plantearán

¹Entre otros: Antonio Cornejo Polar. *Los Universos Narrativos de José María Arguedas* (1973); *Estudios Sobre la Cultura Actual del Perú*. (Varios críticos de la Literatura peruana.) (1964.); *Palimpsestos de la literatura en segundo Grado. Una propuesta desde Los Ríos Profundos*. (1998.); José Valencia. *El Héroe Problemático de Todas las sangres, desde la Teoría de la Novela de Lukács* (1995.); *Un pensamiento Descolonizador y Rasgos Filosóficos en la Obra de José María Arguedas; Todas las sangres*. (1976).Al final del presente trabajo se añade un apéndice aclarando la cita referente a los estudios de Ángel Rama.

a través de la culturalización, de la regionalización y de la *transculturación*.² La preocupación por realizar un estudio de esta naturalidad surge de un cuestionamiento personal y académico, que se relaciona con el poco reconocimiento que se le ha otorgado a la episteme latinoamericana en el marco de las diversas áreas del saber desde el mismo momento de la colonización, pues como es sabido por todos, aún en la actualidad las prácticas teóricas de literatura y filosofía se estudian en su mayoría con categorías relacionadas con la producción intelectual europea .

De tal modo que, a través de los años la literatura ha buscado fraguar una voz original y representativa que debele elementos propios de la cultura, encauzando el profundo anhelo de las letras latinoamericanas por independizarse. Con estos pretextos, y mediante un proceso investigativo se buscará por medio de algunas categorías de la teoría crítica, observar cómo la obra literaria va exponiendo elementos contextuales y discursivos que contribuyan a la formación de un conocimiento propio, cuyo eje permita ver aspectos de la cultura en relación con las diferentes sociedades del continente.

La originalidad de la investigación se verá reflejada en la revalidación de una episteme literaria desde el ámbito regional latinoamericano a partir del principio de *transculturación*, pues dicha categoría permitirá observar cómo las obras literarias articulan diversos elementos de corte social e histórico en reciprocidad entre diversas culturas. Para el caso, lo que se conoce como el "mundo blanco" y el "mundo indio". Por esta razón, la presente indagación será un aporte significativo para los Estudios Culturales y en especial para los Estudios literarios, pues se intentará evidenciar cómo una voz subalterna, en este caso la de José María Arguedas que en la obra literaria recoge varios elementos de la cultura peruana, estableciendo tipos sociales reales en relación con los personajes como seres humanos en *Todas las sangres* reunidas ideológicamente en el Perú. Dado este marco referencial, a manera de pregunta problema se plantea lo siguiente a

² Véase el libro *Transculturación narrativa en América Latina*, Ángel Rama (1982) y revítese la conceptualización de dichas categorías dentro del ámbito latinoamericano.

fin de aclarar diversos paradigmas: *¿Es posible hablar de un proceso de Transculturación, de Representatividad, y de Originalidad narrativa en la obra del escritor peruano José María Arguedas, Todas las sangres?*

Metodológicamente, y a fin de hacer una estructuración coherente y clara en relación con las categorías de análisis, el estudio esbozará cuatro objetivos, uno general y tres específicos, cuya finalidad corresponderá al desarrollo analítico de éstos a través de tres capítulos, con sus respectivas introducciones, progreso metódico, y sus respectivos aportes teóricos y literarios dentro del contexto epistemológico latinoamericano.

Bien, las obras literarias recogen diversos elementos que pueden ser abordados desde la literatura y los estudios literarios, es decir, que en la narración de la novela se evidencia cómo se pone en juego diferentes situaciones verosímiles en un tiempo y espacio determinado que reflejan los más variados modos de vida y recrea los tipos sociales que se establecen en una sociedad determinada. En *Todas las sangres*, y a manera de hipótesis se deduce que ésta esboza un proceso *descolonizador* del conocimiento, puesto que plantea variadas posturas que permiten reconocer a través de una lectura inferencial un asunto de *Transculturación* del saber esbozado a partir de tres ejes centrales: *la lengua, la composición literaria y la cosmovisión*, cabe resaltar que, dichas categorías analíticas serán trabajadas en el primer aparte del Marco Teórico del estudio.

En resumidas cuentas, la investigación tiene como objetivo: identificar y analizar en *Todas las sangres* de José María Arguedas desde la postura teórica de Ángel Rama, las categorías de *Transculturación, Originalidad y Representatividad*, con la finalidad de ver cómo se genera un proceso *descolonizador* del conocimiento. Se tiene como supuesto que la novela del autor peruano puede ser estudiada teóricamente con los presupuestos categóricos esbozados por el intelectual uruguayo. Se piensa que *Todas las sangres*, conserva dentro de su estructura narrativa

diversos elementos que reivindican una postura en relación a la importancia del conocimiento literario dentro de un marco regional específico.

En coherencia con lo anterior, el primer objetivo específico del estudio pretenderá: crear un marco teórico, tomando como referente la postura teórica de Ángel Rama, sobre los principios de *Transculturación, Originalidad y Representatividad* en la literatura latinoamericana. Para desarrollarlo, se traerá a colación diversas categorías de la crítica literaria en general que alimenten una estructuración sólida del presente aparte, y no obstante, citar algunos fragmentos de la novela que soporten las sentencias que se efectúen allí.

Asimismo, el capítulo inicial de la investigación, estará dividido en dos apartados y se abordará teóricamente a partir de los planteamientos esbozados en el texto *Transculturación narrativa en América Latina*³, (1982) escrito por el intelectual uruguayo, en el cual se puede evidenciar cómo a través de la subalternidad algunos escritores latinoamericanos tomaron posición y decidieron establecer un pensamiento fronterizo a partir de sus obras literarias. Del mismo modo, el abordaje de las categorías de *Transculturación, Representatividad y Originalidad* permitirán a la presente indagación, por una parte, rastrear instancias relacionadas con el hecho de cómo estaba conformado el pensamiento y la idiosincrasia de la cultura indígena peruana de aquel momento, y por otra, contrastar dicho rastreo con la situación contextual contemporánea en que se desenvuelve la obra literaria, objeto de estudio.

Ahora bien, el segundo objetivo específico del documento: identificará y analizará los conceptos de *Transculturación, Representatividad y Originalidad* en *Todas las sangres*. El desarrollo analítico de éste se hará a suerte de segundo capítulo, es decir, se abordarán y analizarán las tres categorías en relación con la obra objeto de estudio, a partir de ahí se

³*Transculturación narrativa en América Latina* (1982), escrito por el crítico uruguayo Ángel Rama el cual esboza el profundo anhelo de las letras latinoamericanas por independizarse de la hegemonía del conocimiento occidental.

evidenciarán elementos que permitirán mostrar cómo se configura una idiosincrasia y una ideología en un momento histórico determinado, en este caso en el Perú, y en América Latina. A su vez ésta atestiguaba el arribo del fenómeno capitalista - modernizador. Asimismo, la naturaleza, los paisajes, los tipos sociales, la lengua, la cosmovisión, algunos rasgos discursivos, un pensamiento filosófico entre otros aspectos serán traídos a colación de manera constantemente, pues dichos elementos son características esenciales en la composición de los conceptos planteados en la teoría planteada por Ángel Rama.

Por lo que sigue, el tercer objetivo específico pretenderá: reconocer en *Todas las sangres* un proceso *descolonizador* a través de diversas posturas críticas, teniendo en cuenta como eje central la teoría de Ángel Rama. Por esta razón, y en el orden metodológico, en el tercer capítulo, se mostrará cómo el escritor deja entrever en la novela la cuestión del mestizaje como una de las posibles hipótesis para el reconocimiento del hombre peruano y latinoamericano a través de *Todas las sangres* (Arguedas, 1964) y en relación con las categorías establecidas por Ángel Rama en su libro: *Transculturación narrativa en América Latina* (Rama, 1982)

El tema de la descolonización del pensamiento occidental a través de la literatura será abordado a través de diversos elementos conceptuales de los Estudios culturales, para ello se traerá a colación de una manera relevante ciertas categorías establecidas por los intelectuales Frantz Fanon (1925 - 1961) y Walter Mignolo, las cuales permitirán una demostración de cómo a partir de la subalternidad el escritor peruano proyectó una perspectiva latinoamericana como configuración y unificación de la lengua y de la cultura en el país donde están reunidas ideológicamente todas las sangres del hombre latinoamericano. Además, permitirá reflejar un proceso *descolonizador* partiendo de un pensamiento fronterizo, cuyo eje central gira en relación con la ruptura de la hegemonía occidental del conocimiento a partir de la creación artística literaria popular de las regiones latinoamericanas.

En definitiva, el enfoque de la indagación será de corte cualitativo y describirá una serie de fenómenos contemporáneos que surgen a través de la obra objeto de estudio. Teniendo en cuenta la perspectiva y los diversos textos teóricos de autores de la crítica literaria dentro del ámbito latinoamericano, quienes propusieron a partir de sus teorías pensamientos fronterizos en la búsqueda de independencia de las letras, así algunas obras literaria dan cuenta de estos procesos y reflejan de manera artística y social diversos procesos históricos.

Por tanto, con estos presupuestos es pertinente desarrollar un estudio analítico dentro de la Facultad de Filosofía y letras de la Universidad Santo Tomás de Colombia, más específicamente al interior de la Maestría en Estudios Literarios, que plantee una indagación contemporánea que a su vez structure elementos tan válidos para ser analizados por los Estudios culturales, la Sociología de la literatura, la lingüística, (en lo que respecta al uso pragmático de la lengua) la crítica literaria, la literatura Comparada y algo de interpretación filosófica a partir de la conceptualización que otorgue la hermenéutica literaria.

Estas áreas del conocimiento permitirán establecer bases académicas que soporten la indagación que trata una problemática contemporánea dentro del campo de producción regional literario. De hecho, hoy en día, se revisa juiciosamente cómo la teoría crítica latinoamericana y la Filosofía establecen nuevas categorías epistemológicas, para intentar hacer una mirada hacia la cultura propia. Hacia los modos de subjetividad que se presentan en el continente. Hacia la reivindicación de una episteme propia, que contribuya de manera significativa a la configuración de una identidad, mediante la instauración de un discurso latinoamericanista que rompa con la violencia epistémica, instaurada desde occidente.

Por último, en la presente investigación, se presentarán las conclusiones del estudio, otorgando coherencia a los planteamientos esbozados en la estructura primaria del presente estudio, no obstante, se demostrará de qué manera el proceder metodológico otorgó coherencia,

en primera instancia, con la problemática planteada. En segunda instancia, con el desarrollo analítico de cada uno de los objetivos a través de diferentes capítulos. En tercera instancia, se observará cómo la hipótesis fue trabajada y validada, además se citarán los paradigmas que surgieron a través de la investigación y del trazado conceptual. En última instancia, se mostrará el foco metodológico, evidenciando cómo la articulación y los aportes teóricos y conceptuales contemporáneos de la crítica latinoamericana, permitieron rastrear nociones de la cultura y de la sociedad, enfocando una perspectiva *descolonizadora* del conocimiento a través de *Todas las sangres*.

Finalmente, se mostrarán algunos títulos de trabajos que refieren a la teoría de Ángel Rama y a los estudios que se han realizado sobre éste y sin embargo, en el *apéndice* del estudio se observará cómo no hay estudios contemporáneos que analicen la novela de José María Arguedas *Todas las sangres* (1964) en relación con el marco de producción regional literario. De este modo, se incluyen algunos de los estudios revisados con anterioridad en el estado del arte de la presente investigación. Éstos tienen que ver con la teoría desarrollada por el crítico latinoamericano y algunas categorías son útiles para contrastar y analizar una obra literaria en general.

Capítulo I. Transculturación, representatividad y originalidad en Todas las sangres.

“El hombre hace la literatura y después la literatura contribuye a modelar al hombre. Las artes forman la médula de un país, rigen al ser humano; su propia libertad, la más alta y absoluta es posible; y los frutos de ella, llevan el sello de lo antiguo, de la obra de los predecesores, cuando éstos han existido”

José María Arguedas.

En el ámbito latinoamericano, las letras han tenido el profundo deseo de independizarse y de romper con la hegemonía occidental en lo que respecta a la producción literaria y a los discursos artísticos que surgen a partir de ahí. Una serie de autores latinoamericanos (José María Arguedas, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez, entre otros) buscaron realizar productos artísticos con el objetivo central de comunicar una voz propia, una voz coherente que reflejara elementos de la cultura o de la región de la cual escriben, a fin de evidenciar la conformación de "nacionalidad" fraguada a través de las prácticas sociales, de las costumbres y de las hábitos de vida de una sociedad determinada, dentro de un marco histórico determinado.

Asimismo, debido al fenómeno de la modernización y de los principios capitalistas a finales del siglo XIX e inicios del XX en el continente, las regiones latinoamericanas presencian la llegada de la industrialización y de otras prácticas que se empiezan a extender de las capitales a la periferia. Este fenómeno trae consigo algunos efectos negativos para el mantenimiento de la cultura, es decir, que se genera un proceso de aculturación⁴, que desdeña la lengua, las estructuras literarias, las prácticas sociales, y un sin número de elementos que a través del tiempo

⁴El deslinde introducido por Fernando Ortiz hubiera complacido al peruano José María Arguedas, antropólogo como él, e igualmente desconfiado de la apreciación académica extranjera sobre los procesos transformadores de la cultura americana. La aculturación, en ejemplo se traduce a la pérdida de la cultura, de las costumbres y de los más variados modos de supervivencia de una cultura regional.

tienden a eliminarse de la sociedad. Esta problemática es analizada artísticamente por algunos autores de la llamada *transculturación* quienes establecen un pensamiento fronterizo y reflexionan en sus novelas o creaciones literarias en las cuales se puede hallar un proceso de la *descolonización* del conocimiento⁵.

Partiendo de estos nuevos paradigmas surgen diversos cuestionamientos, como: *¿será posible descolonizar parte del conocimiento a través de las prácticas literarias partiendo de las regiones y de las prácticas culturales⁶ en dichos ámbitos? - ¿cómo generar un discurso propio que dé cuenta de los modos de vida en una región, teniendo en cuenta la complejidad de la multiculturalidad y los más variados marcos sociales? - ¿Es coherente establecer un pensamiento fronterizo que rompa con el discurso hegemónico planteado desde la colonia a través de las prácticas literarias y artísticas en general?*

Estos interrogantes surgen a raíz del fenómeno de la colonización por parte de Europa al continente americano (1492) y su "producto" social, *el mestizo*, surgido de este intercambio cultural y transculturador que dio origen a un nuevo hombre que desempeña un papel primordial en la configuración del continente de la pluriculturalidad de sangres y de la cosmovisión andina.

Ahora bien, esta investigación se fundamentará a través del libro *Transculturación narrativa en América Latina* (1982), pues a partir de éste se abordarán algunas categorías útiles metodológicamente para el análisis del trabajo y no obstante, es válido esbozar que el Marco Teórico se alimentará de algunos estudios que respectan a la comprensión e interpretación de algunas de las categorías que plantea Ángel Rama en su estudio, partiendo de un concepto tan clave y contemporáneo como la *Transculturación*, cuya ramificación y categorización permitirán

⁵ Término acuñado por los estudios culturales para evidenciar una postura latinoamericana del conocimiento. Véase Mignolo, 1998

⁶El concepto de cultura representa la única puerta para pasar del universalismo al particularismo, no sólo de la "situación" latinoamericana, sino lo que es todavía más importante, de la "identidad" latinoamericana. Véase en Renán Vega Cantor y su ensayo denominado: *El legado cultural de José María Arguedas*.

comprender y analizar dentro de un contexto el principio de *Representatividad y Originalidad* dentro de un marco regional latinoamericano, más específicamente en el país donde conviven todas las fuerzas, todas las ideologías, es decir, el país donde se desenvuelven y se relacionan *Todas las sangres*.

En efecto, el Marco Teórico del estudio estará estructurado en dos apartados de la siguiente manera:

En el primer apartado, se otorgará una visión general del ámbito regional latinoamericano, pues el crítico uruguayo Ángel Rama establece un "nuevo mapa latinoamericano"⁷ el cual es dividido por áreas y por culturas diversas de Latinoamérica. Además, se mostrará cómo las categorías que establece en su libro: *Transculturación narrativa en América Latina*, son útiles metodológicamente para el acercamiento a una obra literaria en general. (Se esbozará un breve ejemplo concerniente a la producción literaria de José María Arguedas. De este modo, se hará énfasis en una categoría central denominada *la Transculturación*, de ésta se derivan los principios de *Representatividad* y de *Originalidad*, a partir de ahí se intentará dar cuenta cómo se fundamenta el proceso transculturador en relación con el fenómeno del arribo de la modernización en América Latina.

En el segundo apartado, se hará énfasis en la categoría denominada por Ángel Rama *Transculturación*, con el objetivo de analizarla dentro de un marco regional latinoamericano específico, y no obstante, es menester ver cómo ésta es aprehensible a la cultura, teniendo en cuenta sus prácticas religiosas, sus costumbres, su visión política, sus manifestaciones artísticas, la estructura literaria, el bilingüismo, su modo de supervivencia, su estructura social, su folclor entre otros elementos. Además, esta categoría permite una plasticidad única, pues involucra

⁷ Véase el texto del crítico uruguayo Ángel Rama: *Transculturación narrativa en América Latina* (1982) y revítese la separación que él establece, ubicando a países como Perú, Colombia y Bolivia dentro de un contexto andino.

elementos tan esenciales dentro de las obras literarias como el estudio y la interpretación de la forma y el contenido de las mismas.

Finalmente, se otorgará una conclusión a manera de resumen que partirá de un estudio breve de corte analítico, en el cual se podrá ver cómo cada una de las categorías puede ser tomada metodológicamente para el estudio de una obra literaria, para el caso *Todas las sangres* dentro de un marco regional latinoamericano específico que si bien se esboza es menester argumentar que este análisis será objeto de un estudio conceptual y discursivo en el segundo capítulo de esta indagación que respecta asimismo al segundo objetivo de la presente investigación.

La *Transculturación* de la literatura, una *Representatividad* de lo original en la conformación de lo nacional dentro de un marco regional representativo en el ámbito latinoamericano.

"Lo original de cualquier cultura es su misma Originalidad, la imposibilidad de reducirla a otra, por más fundamentos comunes que compartan esto hace su diferencia con el factor histórico modernizador, al cual no se le reconoce el terco rasgo específico, interno, per viviente aunque ese cambio se le reconoce a la cultural aunque sea bien crítico sobre ella."

Ángel Rama.

Desde el mismo momento histórico en el que se descubrió el continente por parte de los europeos (12 de octubre de 1492) y empezó el fenómeno de la colonización en América Latina, los indígenas que habitaban allí buscaron a través de siglos, diversos medios para acentuar y

establecer su independencia. En primera instancia, lo ejecutaron a partir de las batallas, de las guerras y de otros recursos que finalmente no otorgaron resultado y por ende muchas de las regiones al interior de Latinoamérica fueron sometidas al proceso de "aculturación"⁸, término establecido por el intelectual cubano Fernando Ortiz, quien plantea esta categoría con el objetivo de ver cómo la cultura occidental impone sus elementos culturales sobre la cultura indígena y mestiza. Esta imposición termina "erradicando" las prácticas sociales, las prácticas folclóricas, y las prácticas de la cotidianidad en sus costumbres y modos de percibir y representar la realidad en un momento histórico determinado.

Por tanto, el crítico literario Ángel Rama repiensa el asunto de la colonización de las regiones latinoamericanas desde occidente y a su vez contextualiza el asunto acercándose a las diversas capitales de las naciones latinoamericanas y yendo a la periferia de las mismas (es decir, un estudio regional, de lo urbano a lo rural), con el objetivo de observar cómo la *transculturación* actúa como proceso de reciprocidad engrandeciendo la riqueza cultural entre ambos continentes.

Respecto a lo anterior, hipotéticamente plantea su manera de tratar el asunto de la siguiente forma: La *transculturación* como medio para nutrir y ampliar el conocimiento cultural. Para delimitar su campo investigativo y al analizar el fenómeno de la incursión de la modernización en América Latina a finales del siglo IX y a principios del XX⁹, establece unas categorías útiles metodológicamente para acercarse a la problemática. (*transculturación, Originalidad y representatividad*).

Ahora bien, Ángel Rama se da cuenta de la multiculturalidad existente en las regiones del continente y de ese modo, establece su "nuevo mapa latinoamericano" el cual está dividido por

⁸ El término aculturación describe un proceso continuo e intermitente entre dos o más culturas específicas. Pero una es más fuerte que la otra en sus elementos y afecta a la otra. Véase en el texto antología de José María Arguedas, escrito de corte ensayístico por Renán Vega Cantor.

⁹ Véase el libro: *Transculturación narrativa en América Latina*, Ángel Rama (1982) y revítese la conceptualización que respecta al arribo de la Modernización dentro del ámbito latinoamericano. Véase en el texto antología de José María Arguedas, escrito de corte ensayístico por Renán Vega Cantor. En el ensayo denominado: *Mestizaje y Transculturación* se podrá hallar información que respecta a la llegada de la Modernización al continente americano.

regiones.¹⁰ Esta interpretación le permite evaluar los procesos específicos de la modernización y ver cómo la pluralidad de manifestaciones artísticas, buscaban una renovación artística. D'

Allemand afirma lo siguiente en su texto denominado *Ángel Rama: el discurso de la*

Transculturación:

La interpretación que de Rama efectúa Losada pasa por alto el proyecto del primero de evaluar procesos específicos de la modernización cultural latinoamericana y de revalorar lo tradicional y recuperarlo para la modernidad; su discurso es, de hecho, una respuesta a aquellos que endosan una modernización a espaldas de las culturas tradicionales americanas. De ahí su discurso sobre 'las dos vanguardias', que expone el carácter homogenizado del concepto de vanguardia manejado por la crítica hasta los años setenta: al limitarse ésta a oponer reductoramente 'modernizador' a 'tradicción' o regionalismo, resulta en efecto incapaz de dar cuenta de la pluralidad de vías de renovación artística exploradas por la literatura del continente. (1995, p.12)

El anhelo de independizarse de las prácticas hegemónicas se hizo profundo en la América Latina, pero se tenía en cuenta que desde el momento de la colonización ya el continente estaría ligado por siempre a ciertos elementos provenientes del mundo occidental. No obstante, y a partir del siglo XIX, las letras empezaron a construir un discurso propio, un discurso regional que mostró realmente elementos de la cultura, esa era una de las maneras de conseguir la tan anhelada independencia. Al respecto Rama (1982) teoriza lo siguiente en su libro:

Transculturación narrativa en América Latina:

Siempre en Latinoamérica, más aún que la legítima búsqueda de enriquecimiento complementario, los movió el deseo de independizarse de las fuentes primeras, al punto de poder decirse que, desde el discurso crítico de la segunda mitad de siglo XIX hasta nuestros días, esa fue la consigna principal: independizarse. (Rama, 1982, p.11)

¹⁰Véase el libro: *Transculturación narrativa en América Latina*, Ángel Rama (1982) y revítese la conceptualización que respecta a la separación de las regiones. Vista la complejidad del continente y las necesidades de indagaciones concretas en países o áreas más reducidas, también se han avanzado en la microrregionalización, de la cual son ejemplos los estudios de autores regionalistas.

A partir de dicha consigna, la independencia de las manifestaciones artísticas, más específicamente de las letras, debía establecerse en el continente latinoamericano, pero se planteaban cuestionamientos globales que impedían llevar a cabo un proceso en la descolonización del conocimiento. Teniendo en cuenta esta problemática, Ángel Rama decide establecer una serie de conceptos que permiten describir los fenómenos que surgen a través del intento de independencia. La *Originalidad*, dicha categoría analiza la peculiaridad cultural dentro de una región específica.

Sin embargo, se hace necesario decir que los elementos que se desprenden de esta cultura no hayan sido tratados por las élites literarias, sino que, por el contrario, sea la empresa de variadas sociedades en el intento de construcción de un lenguaje simbólico que revele objetivamente las prácticas sociales una cultura regional en específico.

Por una parte, se evidencia una América Latina azotada por los diversos tipos de colonización; un continente que jamás pudo romper con las variadas formas de sometimiento, (cultural, social, político, religioso etc..) un continente sin identidad. Ligado a los procesos discriminatorias. Sometido a una violencia epistémica hasta la contemporaneidad. De hecho, se han hecho presentes algunos conflictos referentes a distintos ámbitos que apenas hoy, en pleno siglo XXI, han sido observados con rigurosidad a través de algunas áreas del conocimiento; la literatura, por ejemplo como la ha evidenciado Ángel Rama, se hace cada vez más fuerte, cada vez hace un rastreo más hondo, e interioriza las regiones, del mismo modo, que intenta atestiguar los procesos de largo y corta duración que se presenta a través de las sociedades en Latinoamérica, a fin de ver cómo ésta fragua una noción de identidad

Por cierto, el Boom Latinoamericano a pesar de haberse enmarcado dentro de un ambiente de mercantilización editorial, intentó espetar al mundo una identidad propia del los países latinoamericanos. Conviene destacar, cuatro de los más importantes escritores de este

movimiento, ya que ellos mostraron al mundo elementos sociales y culturales del ámbito latinoamericano, como se verá en el siguiente ejemplo: Julio Florencio Cortázar, (1914 - 1984) quien intentó dar una visión al mundo del ambiente porteño dentro de su amada Argentina. Algunos de sus cuentos referencian paisajes del país gaucho. También, se hace importante aludir al escritor peruano, Mario Vargas Llosa, quien ha intentado a través de su narrativa mostrar al mundo novelas que representaban la vida de los habitantes, en sus modos de vida más variados. Éste escritor, utiliza a la lengua como excusa para fraguar un lenguaje peruano que contribuya a la formación de una identidad nacional.

Por consiguiente, y en el mismo contexto ya Gabriel García Márquez, (1927 - 2014) permeaba al espacio mental conocido como "Occidente" con su literatura, dando a conocer una población de la cual el mundo no tenía conocimiento. Se trataba, pues, de Aracataca, población ubicada en el Departamento del Magdalena. A pesar de las críticas que se le hacen al Nobel en literatura, por abandonar a su patria, Colombia de manera prematura, nadie como él escribiría con tanta minuciosidad sobre su país, y en especial sobre su región de nacimiento. El escritor colombiano, denuncia los atropellos y las canalladas que se cometen en contra de los campesinos. Igualmente, siempre en su literatura se pueden hallar elementos del habla popular "costeña", y como bien se sabe, el carácter de las obras buenas obras narrativas, develará algunos aspectos y rasgos de la cultura, para este caso, la del país cafetero.

En fin, no se podía dejar sin subrayar al escritor de la mejicanidad, quien más sino, el panameño Carlos Fuentes, (1928 - 2012) el hombre que conocía la historia del país azteca de punta a punta. Nadie como él sabía tanto de las diversas batallas y tipos de colonización que se habían sucedido en la nación centroamericana. Sin lugar a dudas, México, posee una larga tradición cultura que de una manera u otra lo han llevado, aún en la contemporaneidad a reconocer la importancia de los indios, como un componente *esencial* en la composición de la

cultura, y sin embargo, hoy en plena época contemporánea, los habitantes de México no son seres aculturados, ellos mantienen bastantes hábitos, respecto a la puesta en práctica de sus ritos y de sus rituales, además de conservar tradiciones milenarias. Así, Carlos Fuentes, devela a los diversos continentes el reconocimiento por el "otro", es decir, la alteridad, pues como bien se sabe a través de sus composiciones literarias, siempre tuvo en cuenta los lazos de reconocimiento mutuo. Ésta categoría, estructura maneras de entender a un continente envuelto en las sangres de todos los seres humanos existentes en el mundo.

Antes de nada, y desde un punto de vista más particular y específico, se observa un Perú en constante decaimiento, una nación dividida en dos (la costa y la sierra). La instauración de la democracia en América Latina fue un evento de larga duración, desde 1492 cuando empezó el proceso de colonización por parte de la corona española. A partir de este suceso la América buscó erradamente la consolidación de una independencia. La *Originalidad* en su afán internacionalista a través de la literatura solo formó un espejo en el que se podía reflejar una sociedad que no era la latinoamericana, sino un reflejo de un pequeño sector social de la misma. Como ejemplo de ello, se empezaron a suceder y a formar diversas corrientes literarias "elitistas" en el ámbito peruano. Así, en primer momento se comenzó a hacer referencia del movimiento *indigenista*, y no obstante, éste en sus relatos sólo presentaba dicotomías que caían en un contexto oscuro y se dejaba de lado a los "otros" hombres a las "otras" razas, quienes también componían el país incaico, y de una forma u otra se desenvolvían en dicho campo, como elementos centrales en el desarrollo cultural y social del país peruano.

Sin embargo, hasta el siglo XIX se logró consolidar el auge de una semi-democratización, pues se consolidó el proceso independentista. No obstante, al iniciar el siglo XX, la mayor parte de los países latinoamericanos contaban con una democracia, pero las manifestaciones artísticas seguían colonizadas por el discurso hegemónico europeo y tenía que llegar el momento de

expresar una voz propia y original. A este respecto opinaba el historiador inglés Bethell en su texto titulado *La Historia de América Latina*.

En los primeros decenios del siglo XX la mayoría de los principales países de América Latina ya habían conseguido instaurar por lo menos *Democracias oligárquicas*, es decir, regímenes en los cuales los presidentes y las asambleas nacionales se derivaban de la democracia franca. Pero los discursos en la literatura y en las artes estaban en proceso de independencia representativos en la configuración de nación (1986, p.12)

En el fragmento anterior se evidencia cómo a inicios del siglo XX se instaura la democracia en América Latina, pues se reflejan tipos de poder regidos por organizaciones oligarcas que pretenden instaurar un sistema semi-feudalista en el cual el pueblo seguía subyugado y rindiendo cuentas de sus ingresos salariales al gobierno. En estos términos, América Latina hace una metamorfosis en los tipos de colonización a la que es sometida. Desde esta perspectiva, Ángel Rama se inmiscuye en el ideal "romántico" de "independencia". Además, teoriza el asunto a través de una independencia cultural, partiendo de las manifestaciones artísticas, para el caso, la literatura.

En efecto, un país como el Perú, no estaban muy lejos de esta *Transculturación e independencia*. Se reflejó una toma de posición constante en los aspectos políticos, en los aspectos culturales y en los aspectos sociales, es decir, que surgieron movimientos o corrientes literarias de gran envergadura como el indigenismo, que contribuyó en buena medida que algunas regiones de América Latina se haya evidenciado (parcialmente) un pensamiento original, respecto al papel del "indio" en la formación de una identidad, lo cual, por el momento, no garantizaba una estabilidad, ni el pronunciamiento de una voz propia emitida por el continente que diese una idea en la configuración de un continente multicultural. No obstante, se debe rescatar que la literatura empezaba a dar cuenta de dichos procesos, pues como se mencionó con

anterioridad se formaron diversas corrientes artísticas y literarias que empezaban a mostrar elementos originales en sus modos de comunicar una voz otra a diferentes sectores demográficos determinados.

De cualquier modo, Bethell establece el concepto o la categoría conocida como la “Democracia Constitucional”, entendida como la posibilidad de la expresión de los habitantes de América Latina por medio del derecho al sufragio, es decir, que se brinda el respeto por unas elecciones, en las cuales se puede elegir o ser elegido. Este elemento comparado analógicamente con el derecho que obtuvieron los escritores para hacer una literatura original y digna en la *Representatividad* de una nación. Bethell comenta al respecto:

Una democracia constitucional puede considerarse consolidada cuando la competencia y el respeto al orden constitucional son aceptados por gran parte tanto de las élites como de las masas a la vez que la ciudadanía y la participación efectiva en las elecciones se han hecho extensivas a todos los adultos que reúnan un mínimo de condiciones. Este fenómeno se evidencia mayoritariamente en la literatura a través de la sociedad. (1986, p.13)

Para Bethell está era la salida, es decir, que el proceso de la democracia constitucional se sucediera a través del continente, y que fuera una puesta en escena como ejemplo para salir del yugo y de la opresión oligarca y colonizadora. De hecho, se quería ver reflejada una soberanía popular en busca del establecimiento de la noción de nacionalidad a partir de las letras y las manifestaciones artísticas

De esta manera, en América Latina se daba por hecho la instauración de las prácticas democráticas otro concepto analizado por el autor inglés, que permite una convención social, con el objetivo de crear instituciones que permitan crear alternativas de mejora en los gobiernos y sus formas de mandato, es decir, que si el pueblo podía elegir quien lo representara, entonces ahí habría una leve sensación de igualdad, más aun, esto no sucedió en la mayor parte de los países

latinoamericanos, pues los problemas eran más hondos y de mayor calibre. Al pasar los años se ha podido evidenciar cómo las prácticas democráticas se han instaurado en los países del continente, pero el problema ahora radica en la falta de conciencia y proyección de las personas que pueden ejercer el derecho al voto popular por los diversos representantes al poder público.

Por lo tanto, incluso en periodos políticos como en los primeros decenios del 30 se evidenciaba cómo las prácticas democráticas eran una especie de estructura abstracta que no era tomada en cuenta, más específicamente en el Perú

Puede decirse que durante parte del periodo transcurrido desde 1930 Perú poseyó uno de los sistemas híbridos. unos, unos regímenes democráticos y a la vez autoritarios que llaman la atención por la persistencia con que los militares y poderosos intereses económicos se inmiscuían en la política del país. (Bethell, 1986, p. 19)

Para ello, es establecida una segunda categoría por el crítico uruguayo, la *representatividad*, que pretende mostrar al "mundo occidental"¹¹ un modelo distinto de construcción de las obras literarias que permita reflejar un discurso autónomo y heterogéneo en la identificación de una cultura. Así, pues, la *Originalidad* y un principio de *Representatividad* son categorías que se alimentan recíprocamente y buscan establecer una serie de parámetros válidos en la construcción de un discurso auténtico y autónomo tal como lo señala Rama en la siguiente cita:

Esa *Originalidad* sólo podría alcanzarse, tal como lo postula Bello y lo ratificarán los sucesores románticos, mediante la *Representatividad* de la región en la cual surgía, pues ésta se percibía como notoriamente distinta de las sociedades progenitoras, por diferencia de medio físico, por composición étnica heterogénea, y también por diferente grado de desarrollo respecto a lo que visualizaba como único modelo de progreso, el europeo. (1982, p.13).

¹¹ La noción de Occidente suele utilizarse como referente en la conformación de un sistema estructurado por diversos países que comparten generalmente, un sistema social, un sistema cultural y un sistema económico que se comparte o se impone con otras culturas (dominadas) a través de la globalización. Véase el libro del filósofo: Walter Mignolo. *Diseños Locales - Historias globales*.

Ángel Rama crea la categoría de *Representatividad*, con el objetivo singular de particularizar la cultura de América Latina. Este concepto está determinado por aspectos originales que reflejan elementos en la configuración de la nacionalidad a través de la cultura. Por lo tanto, la *Originalidad* es la que le otorga un sentido único al representar una cultura. Pues en ella, se hace referencia a elementos como la sociedad, la idiosincrasia, las costumbres, las diversas prácticas religiosas, los tipos sociales y los sistemas.

Estos elementos develan un conocimiento ancestral tan válido y contemporáneo como el europeo, el asiático y el africano. No se deben desdeñar estas prácticas, pues se han configurado cronológicamente y permiten ver una manera de estar en la tierra y su toma de posición¹² en la misma.

Igualmente, Ángel Rama clasifica en periodos históricos la categoría de *Representatividad* y su significación en dicho marco. En este sentido, se aludirá al periodo de la independencia (siglo XIX) en el cual el continente latinoamericano resiste a través de intensas batallas bélicas. Otro momento de la historia se evidenció en el proceso post - independencia. Allí relaciona a la categoría de *Originalidad* a la configuración de la idea de América Latina como continente autónomo, como un continente que tenía todos los elementos multiculturales para configurarse en sí a través de sus prácticas culturales.

A principio del siglo XX, surge una nueva corriente que contribuirá a la formación de valores sociales representativos en la búsqueda constante por el rescate de una tradición y las particularidades internas que contribuirán a la formación del ideal de nación. No obstante, con el fenómeno de la modernización ya instaurada en algunas regiones del continente americano la literatura busca a través de su *Representatividad* actualizar sus estructuras literarias.

¹² Véase el campo literario prerequisites y principio de método. Revítese allí el concepto de toma de posición establecido por el intelectual de origen francés Pierre Bourdieu, quien orienta este concepto a la literatura como instrumento para generar un juicio de valor sobre una sociedad determinada.

Hay que recordar que los movimientos literarios establecidos anteriormente (criollismo, realismo, negrismo, naturalismo, etc..) eran muy limitados en sus discursos, pues no ejercerían un dominio totalizante que mostrara rasgos de una identidad latinoamericana. Sin embargo, éstos restauran el principio de *representatividad* de la cultura latinoamericana, pues se incorporan también principios de *originalidad* narrativa, tanto en la estructura como en la forma de las obras literarias, al respecto Rama soporta la siguiente afirmación:

El criterio de *Representatividad* permitió apreciar, mejor que en la época romántica, el puesto que se le concedía a la literatura dentro de las fuerzas componentes de la cultura del país o de la región. en el momento en que enfrentaba los estratos dominantes, reponiendo así el criterio romántico del "color local" aunque animado interiormente por la cosmovisión y, sobre todo, los intereses de una clase, la cual, como es propio de su batalla contra los poderes arcádicos hacia suyas las demandas de los estratos inferiores. Criollismo, nativismo, regionalismo, indigenismo, negrismo, y también vanguardismo urbano, modernización experimentalista, futurismo, restauran el principio de *Representatividad*, otra vez teorizado como condición de *Originalidad* e independencia, aunque ahora dentro de un esquema que mucho debía a la sociología que había estado desarrollándose con impericia. (1982, p.15)

En la cita anterior se refleja cómo a través del principio de *Representatividad* los diversos movimientos literarios evidenciaron una *Originalidad* que permitió el establecimiento de una cosmovisión que representaba algunos elementos de la cultura regional y capital. Ello, contribuye al proceso de independencia de las letras, pues evidencia modos de vida, establece tipos sociales, se instaura dentro de un marco histórico determinado.

Con la llegada de la modernización por parte de occidente los procesos de intercambio en la modernidad se fueron haciendo más líquidos¹³, pero con la característica específica de que aquél

¹³ La modernidad líquida es un concepto planteado por el filósofo Zygmunt Bauman como una categoría sociológica y una figura en constante cambio y transitoriedad del cambio de algunos aspectos de la cultura y del tipo de sistema de gobierno, además de las relaciones de los seres humanos que conviven con éste.

intercambio parecía no tener equivalencia, es decir, se imponían ciertas prácticas europeas dentro de las capitales y éstas a su vez las apropiaban haciéndolas suyas, empero, da pie a la consolidación y a la universalización del regionalismo y un modo nuevo de buscar una "resistencia" respecto a los productos que venían del centro a la periferia.

En efecto, el proyecto regionalista no busca desdeñar la modernidad, sino que toma algunos elementos y aportes de la cultura occidental para integrarlos dentro de la cultura regional en un alimento recíproco que contribuiría al enriquecimiento de las prácticas socio-culturales; al respecto Rama soporta el siguiente aparte:

Sin embargo, es más frecuente que las regiones internas reciban los impulsos de las modernizadas, de tal modo que se cumplen dos procesos transculturadores sucesivos: El que realiza, aprovechando de sus mejores recursos, la capital o, sobre todo, el puerto, aunque es aquí donde la pulsión externa gana sus mejores batallas, y el segundo que es el que realiza la cultura regional interna respondiendo al impacto de la *Transculturación* que traslada la capital. (1982, p.37)

Desde esta óptica toma valor un concepto central que plantea Ángel Rama y es el de la *Transculturación*, que viene a ser entendida como la manera en que ambas partes reciben elementos de la cultura y se adquiere un aspecto bidimensional. Por ejemplo, en la narrativa del escritor peruano José María Arguedas, se muestra cómo la cultura indígena adopta elementos del "mundo blanco" y los hace suyos dentro de las prácticas cotidianas. Así lo establece el crítico colombiano Vega Cantor en su artículo: *El legado cultural de José María Arguedas*.¹⁴

En el caso que nos ocupa, la *Transculturación* fue vista como una apropiación por parte del mundo de los indios de importantes manifestaciones culturales del mundo "Blanco" como las corridas de toros; pero no únicamente eso, sino que dicha apropiación incorpora sus propios ceremoniales que rebasan el rito tradicional español y del otro lado, el mundo de los "blancos" se apropia, aunque ellos no lo hagan

¹⁴ Esta importante colección de ensayos refleja un estudio amplio del proyecto literario de José María Arguedas, además muestra la relación de la crítica literaria establecida por Ángel Rama en su libro: *Transculturación narrativa en América Latina*.

conscientemente ni lo quieren reconocer, de elementos culturales indios, llegando incluso a familiarizarse con creencias religiosas nativas. Esto es lo que se le puede llamar la indianización del criollo. (2012, p.24)

La cita anterior, devela los efectos de la *Transculturación* y las convenciones que se establecen entre dos culturas. Este acto de reciprocidad genera un indicio de *Representatividad* de la cultura. Es decir, que se empieza a fraguar un principio de identidad nacional. Pues los elementos tomados del mundo "blanco" permiten un conocimiento abierto de prácticas culturales milenarias que enriquecen el vasto paisaje multicultural indígena.

Ahora bien, el proceso transculturador se desenvuelve a través de tres estructuras centrales¹⁵ partiendo de la cultura. En primera instancia, hace referencia a la lengua dentro de la estructura en la composición de una obra literaria. Pues se establece una cosmovisión¹⁶, en ella, se percibe, no sólo al individuo, sino al colectivo, a una cultura, a unos tipos sociales, a unas estructuras políticas, a un sistema de gobierno, a la naturaleza, a la ideología. De este modo, y ya haciendo hincapié en la lengua como tal, Ángel Rama alude a la posición del narrador en la novela, ejemplo de ello, se podría ver en la novela *Todas las sangres*, pues en ésta se ve reflejada una equivalencia idiomática entre la lengua puesta en uso por los personajes del mundo "blanco" y el y los personajes del mundo "indio". Los dos, toman elementos discursivos de la lengua para poderse comunicar y transmitir sus formas de percibir la realidad¹⁷. Ahora bien, el problema del

¹⁵*Transculturación narrativa en América Latina* (1982) Texto escrito por el crítico uruguayo Ángel Rama el cual esboza las tres temáticas globales que busco José María Arguedas para otorgarle fundamento al principio de *Transculturación*.

¹⁶Cosmovisión o Visión de mundo alude a la imagen de la realidad de un "mundo" formado en una época determinada y suele estar compuesta por juicios de valor conceptuales. Los agentes cognitivos son interpretes de la naturaleza y de todo lo que existe en ella. (para el caso el escritor.) Éste desarrolla una serie de categorías desde cualquier área del conocimiento y estructura a través de las obras artísticas su manera de ver ese mundo. Sin lugar a duda, el ejemplo de ello dentro de la cultura peruana y latinoamericana, es el escritor José María Arguedas, quien reúne todos los elementos para establecer una cosmovisión universal a partir de su creación literaria.

¹⁷Véase un claro ejemplo del uso de las dos lenguas en equivalencia a través de la novela del escritor peruano José María Arguedas, *Todas las sangres*, 1964. Existe un ejemplo analítico de ese corte en el segundo capítulo de esta investigación. Allí se analizarán las categorías establecidas por Ángel Rama en *Transculturación narrativa en América Latina*, en relación con la novela anterior.

uso de la lengua dentro del discurso literario se complejiza con el arribo de la modernización. Pues, como bien se infiere el uso del idioma en las capitales debía ser el castellano, para poder conseguir empleo, para poder educarse, para poder comunicarse "asertivamente" entre otros aspectos.

Sin embargo, es relevante aludir al escritor mexicano Juan Rulfo quien pretendió romper con dicho discurso hegemónico-colonizador y estableció un habla popular de sus personajes¹⁸ en su extensa creación literaria, que permitiera comprender su cultura a través de personajes tan coloquiales y tan de carne y hueso, quienes implícitamente comienzan a develar un proceso de *Originalidad* que contribuye a su vez con la tan anhelada independencia de la letras latinoamericanas del discurso hegemónico europeo.

Cabe resaltar, que la *Originalidad* se ve reflejada en diversos autores y, no obstante, el mejor representante de este concepto es sin lugar a dudas José María Arguedas, pues es allí donde aparece su obra como un ejercicio individual y creativo (original) que permite rastrear una labor colectiva en la búsqueda por describir otras dinámicas, unas dinámicas que reflejaran en el hombre latinoamericano, en especial, el mestizo, como producto viviente de la *Transculturación*¹⁹.

Una de las propuestas más relevantes del escritor José María Arguedas se centra en el conflicto cultural de su país y decide hacer de sus estudios en etnología un camino que recorrerá a través de la literatura un camino por el regionalismo que bien expondría Rama con los sucesos que pasan con la llegada de la modernización:

Nuestro propósito es registrar los exitosos esfuerzos de componer un discurso literario a partir de fuertes tradiciones propias mediante plásticas transculturaciones que no rinden a la modernización sino

¹⁸ Documéntese acerca de la novela *Pedro Páramo* (1955.)y revítese los cuentos denominados *El Llano en Llamas*. (1953) Además del *Gallo de Oro* (1980) Sobre todo en estos dos es donde se puede ver reflejado un discurso muy cotidiano por parte de los personajes.

¹⁹ Categoría establecida por Fernando Ortiz en su libro *Contrapunteo del Tabaco y el Azúcar* (1940)

que la utilizan para fines propios. Si la *Transculturación* es la norma de todo el continente, tanto en la que llamamos línea cosmopolita como en la que específicamente como transculturadora, es en esta última donde entendiéndonos que se ha cumplido una hazaña aun superior a la de los cosmopolitas, que ha consistido en la continuidad histórica de formas culturales profundamente elaboradas por la masa social, ajustándola con la menor pérdida de identidad, a las nuevas condiciones fijadas por el marco internacional (1982, p. 68)

Así, la *Originalidad* en la obra de José María Arguedas permite, por un lado, rescatar algunos elementos de la cultura indígena peruana y por otro, permite sembrar un espacio para la independencia de su nación y del continente americano. Pues sus letras representan una cosmovisión andina. Una cosmovisión propia del indio. Rama conceptualiza la siguiente categoría:

La idea de *Originalidad*, por su parte, se carga de nuevas significaciones en el discurso transculturador: los procesos culturales y estéticos latinoamericanos se leen ahora en una dimensión activa y productiva, no simplemente deductiva. No se trata ya de sociedades dominadas, colocadas en posición de receptores pasivos capaces sólo de imitar modelos, sino de sociedades dominadas sí, pero buscando afirmar su identidad diferente y su existencia independiente a pesar de la dominación lo que de hecho es índice de resistencia a esa dominación. (1982, p.13)

Caber resaltar que el principio de *Representatividad*, surge en el periodo nacionalista de 1910 a 1940. Ésta permite dar voz a las clases emergentes que deseaban repocisionar a la literatura como elemento clave de la cultura. Tal como se enuncia en un fragmento de la teoría de Rama

El criterio de *Representatividad*, que surge en el periodo nacionalista y social que aproximadamente va de 1910 a 1940, fue animado por las emergentes clases medias que estaban integradas por un buen número de provincianos de reciente urbanización. Su reaparición permitió apreciar, mejor que en la época romántica, el puesto que se le concedía a la literatura dentro de las fuerzas componentes de la cultura del país o de la región. En el momento en que enfrentaba los estratos dominantes, reponiendo

así el criterio romántico del "color local" aunque animado interior mente por la cosmovisión restauran el principio de *Representatividad*, otra vez teorizado como condición de *Originalidad* e independencia, aunque ahora dentro de un esquema que mucho debía a la sociología que había estado desarrollándose con impericia. (1982, p.15)

La literatura debía ser la forma más fiel de representación de una nación. Pero se presentaba un dilema. Como consecuencia del arribo de la modernización los escritores locales, en su mayoría de la capital seguían jugando dentro de las estructuras literarias con las dicotomías entre señores e indios. Sierra y Costa. Pongos y blancos y así recreaban un juego cíclico el cual estaba embotellado. Además, persuadidos por el discurso occidental de las creaciones artísticas, no había una comunicación clara que diera cuenta de los procesos culturales que se estaban presentando al interior de un continente lleno de "todos los mundos".

Así, pues, el movimiento denominado *indigenista* con sus limitaciones dicotómicas establecía muy poca solidez en sus argumentos que permitieran rastrear una cultura de lo indio y de lo social. Es decir, que se cayó en reiteraciones, pues siempre se planteaban los mismos ejemplos: el indígena oprimido por sus dueños. El indio subyugado por el gamonal, hacendado o terrateniente y pues de la misma manera se desconocía la voz de los otras razas componentes de la sociedad dentro de un contexto artístico y literario. Es, así como la historia del Perú seguía relatando a sus hombres como seres despreciables, seres provenientes de la sierra, seres sin ninguna educación. Con la llegada de la modernización y de las primeras carreteras por fin se pudo ver un Perú escindido en dos mundos. El de la Sierra y el de la costa. Este último ya se había acoplado al proceso de la modernidad y de hecho había hecho suyas algunas prácticas establecidas por los americanos. Al respecto Vega Cantor teoriza lo siguiente en su libro *Antología de José María Arguedas*:

Consciente de la limitación del indigenismo, Arguedas se dio a la tarea de buscar una expresión literaria y artística que rompiera con todos los dualismos implícitos en la literatura predominante: Costa y sierra, español quechua, Pongo y Hacendado, lo urbano y lo rural, etc. Desde sus primeros escritos, Arguedas comprendió el sentido de su búsqueda y propuso convertirse en un nexo cultural entre los dos mundos tradicionalmente escindidos de la sociedad peruana, El mundo de arriba (la sierra) y el mundo de abajo (La costa) (2012, p.16)

La *Representatividad* que logra Arguedas a través de su literatura rompe con las estructuras literarias del indigenismo. Si bien, en el inicio de sus primeros escritos trabaja sobre las dualidades *Agua*, (1935), entre otros relatos es muy posible hallar la *Originalidad*, esta categoría que establece, según Ángel Rama lo propio. La identidad. El reflejo de una sociedad, estos aspectos los edifica José María Arguedas a través de su literatura. Ello, es logrado partiendo de su vasto conocimiento. Pues él más que nadie conocía al país incaico, ya que estuvo desde su infancia dividido en dos mundos. Sus relatos son autobiográficos. Estos sucesos contribuyen a la comprensión del principio de *transculturación*, puesto que el autor peruano observaba dicho proceso como un de riqueza multicultural entre culturas. Es más, a partir de ese tesoro, se erradicó un producto viviente único denominado el mestizo. Éste, sin lugar a dudas es el elemento que otorga sentido a la categoría de la *Originalidad*, pues con éste se estableció un tipo social único que se puede mover entre ambos mundos "mundo blanco" - "mundo indio".

Ahora bien, con la llegada de la modernización al "otro Perú", es decir, al de la Sierra, se veía con peligrosidad la llegada del modelo capitalista, el cual arribaba con intenciones destructivas quería arrasar elementos de la cultura y adentrar al pueblo indígena a través de prácticas modernas. En aquel momento la *Originalidad* de la lengua quechua que vislumbraba de manera fiel una cosmovisión andina, también está siendo atacada, pues era más importante hablar un buen castellano para poder salir "adelante". Al respecto el crítico literario y colombiano Vega Cantor y haciendo referencia a la vida de José María Arguedas aludía la siguiente perspectiva:

Arguedas recorrió intensamente los Andes peruanos, para descubrir con asombro que esa realidad india que lo nutrió durante su infancia estaba siendo arrinconada por los lazos mercantiles y comerciales. Vio con rabia y dolor cómo las artesanías indias perdían calidad, porque dejaban de ser un valor de uso para convertirse en un simple objeto de cambio. Observó cómo los indios renegaban del quechua y querían que sus hijos hablaran castellano para que aprendieran a "defenderse" en la vida, es decir, supieran relacionarse de tú a tú con los blancos y cholos. (2012, p.18)

La *Originalidad* empieza a otorgarse a través de esta problemática. Una visión de mundo se empieza a reflejar a través de la literatura. Pero esta vez por medio de una literatura regional. Esta literatura replantea la concepción de "indio" y el valor cultural que éste tiene. También la *Originalidad* permite que se penetre la cotidianidad de un ser tan de carne y hueso y sus cotidianidades. Entonces, a partir de este proceso se puede hablar de una *Representatividad* a través de las letras y el discurso literario. este último permite recrear elementos tan originales como la lengua quechua en relación con el castellano y además se ejecuta una equiparación, es decir, no se desdeña ninguna. Otro ejemplo de *Originalidad* en la literatura se verá a través de la literatura de José María Arguedas, pues éste incorpora elementos de la naturaleza y les otorga una personificación a partir de un lenguaje estético.

La *Transculturación*; reconocimiento de las diversas culturas latinoamericanas a través de la literatura.

*“El amarillo es luz nuestra, de los comuneros; el rojo
es sangre de todos los que viven.”*

Fernando Aragón de Peralta.

La noción, el principio o la categoría de *transculturación* está escindida entre dos definiciones. La primera, se relaciona con el plano axiológico, pues en ésta se evidencia los aspectos negativos o positivos de un proceso transculturador, dependiendo el plano en el que se le analice. Ejemplo de ello, lo podemos encontrar tomando con referente histórico el proceso de la colonización. Si bien, se tiene el concepto de "civilización "mundo blanco" "barbarie" mundo indígena", los procesos y la colonización de tierras han dejado "productos" por así denominarlo, uno de ellos es la religión, y la composición de un nuevo hombre, el mestizo. Las prácticas sociales y en especial la lengua, fue un factor determinante para que los occidentales pudiesen entender algo de la perspectiva cognitiva de los indios.

Igualmente, y para teorizar un poco el asunto es relevante decir que el concepto de *Transculturaciones* retomado por Ángel Rama a través de la teoría del crítico cubano Fernando Ortiz en el libro: *Contrapunteo Cubano del Tabaco y el azúcar*, (1940) quien en principio establece un símil en relación con la aculturación. Ésta plantea una "pérdida de cultura", que en principio se teorizó a raíz del fenómeno de la colonización. No obstante, Ángel Rama, evidencia cierta incoherencia en este concepto. Siente que la *Transculturación* puede ser enfocada al sector del conocimiento y que además puede ser una categoría útil que refleje una de las posibles salidas para evidenciar cómo se podría descolonizar el conocimiento y la cultura de las prácticas hegemónicas occidentales que se habían instaurado en la América Mestiza²⁰ durante algo más de cuatro siglos.

De este modo, el principio de *Transculturación* puesto en práctica es "bueno" para el "mundo blanco", pues a través de la lengua quechua pudieron comunicar sus órdenes y a partir de ésta se intentó el adoctrinamiento y la evangelización católica al mundo indígena. Ahora bien, desde una postura más crítica, el principio de *Transculturación*, trae consigo el sometimiento de unas

²⁰ Es un término usado por algunos estudiosos de la cultura latinoamericana, quienes tratan el problema desde la raza como producto de la *Transculturación*.

costumbres a las otras. Es decir, desde el punto de vista del adoctrinamiento religioso, los ritos, y los rituales practicados por los indígenas fueron tachados (casi borrados).

Lo importante en aquél momento era la creencia en el monoteísmo y el temor hacia el Dios de los españoles. La naturaleza no contaba, esas eran "supersticiones." Además, para gozar de un mejor "modo de vida, sin lugar a dudas se debía tener una mejor creencia religiosa. Para ello, y como se verá en la novela *Todas las sangres* los personajes tenían una doctrina algo "politeísta", pues la naturaleza era un ser de carne y hueso. Tampoco se dejaba de lado la existencia de Dios. De este modo, la modernización en las capitales siempre va a generar impacto en las regiones. Un fenómeno que se evidencia del centro a la periferia. Así, la *Transculturación* se desenvuelve dentro de un proceso de reciprocidad constante, ello está abarcado por Rama de la siguiente manera:

Sin embargo, es más frecuente que las regiones internas reciban los impulsos de las modernizadas, de tal modo que se cumplen dos procesos transculturadores sucesivos: El que realiza, aprovechando de sus mejores recursos, la capital o, sobre todo, el puerto, aunque es aquí donde la pulsión externa gana sus mejores batallas, y el segundo que es el que realiza la cultura regional interna respondiendo al impacto de la *Transculturación* que traslada la capital. (1982, p.37)

Respecto a lo anterior con la llegada de la modernización al continente americano las ciudades capitales lentamente se fueron modernizando, estos impulsos no tardarían en arribar a las regiones. A partir de este fenómeno surgieron diversos paradigmas:

¿Podría la modernización y el capitalismo abarcar la cultura latinoamericana en su totalidad? ¿imperaría el castellano como lengua impuesta sobre el quechua? ¿Traería consigo efectos negativos el proceso de transculturador, para la cultura oprimida? Éstos y otros interrogantes se plantean desde la crítica y las mismas manifestaciones artísticas empezaban a responder.

Para el caso de la literatura, que fue una de las manifestaciones artísticas que más se preocupó por el asunto y tenía enraizado el profundo anhelo de independencia que serviría como eje para mostrar al otro mundo, al mundo "blanco" una literatura que reflejara una *Representatividad* de las letras latinoamericanas. Encontró para este dilema la categoría *Transculturación* del conocimiento esbozado a partir de tres ejes centrales:

A)La lengua²¹: en la novela se puede reflejar cómo no se desdeña la lengua castellana, sino que se mezcla e intercala con la lengua quechua y este proceso se edifica en reciprocidad. Además, se evidencia una significación distinta dentro del discurso a través de una organización específica, otorgándole voz a los indios dentro del paisaje social, en el cual aparecen terratenientes, gamonales, mestizos entre otros. El discurso en algunos fragmentos de la novela se equipara, es decir, que se habla de *Transculturación*, pues el discurso del uno, es asimilado por el otro, se genera el fenómeno de equivalencia lingüística a través del bilingüismo.

B)La composición literaria: es decir, José María Arguedas, no pertenece al *indigenismo* con él se cierra y se abre un nuevo ciclo literario en el Perú. De este modo, establece una ruptura de las dicotomías planteadas por este movimiento tanto en la generación del 900 y la que años más adelante instauraría el maestro peruano José Carlos Mariátegui²². Lo que José María Arguedas establece es un proyecto artístico que enfoca su mirada al carácter universal, en una época de cosmopolitismo donde se pueda dar voz al pueblo latinoamericano, en busca de la conformación de lo "nacional" a través de la literatura. A este aparte Vega Cantor

²¹ Este es uno de los elementos a los que más se les prestó atención. Véase *El legado cultural de José María Arguedas*. También, revítese el libro: *Señores e indios*, pues en el prólogo se hace referencia al ideal de equivalencia lingüística, visto específicamente en la obra del escritor peruano José María Arguedas, en la cual se refleja como ambas lenguas se configuran a través de una literatura que reúne los valores sociales de ambas culturas.

²² Es el responsable directo de un "nuevo pensamiento latinoamericano" de la literatura y en especial del indio. A éste le dedica gran parte de su obra ensayística (*7 Ensayos sobre la realidad peruana*). Además, cabe resaltar, que el pensamiento de José María Arguedas estuvo influenciado de manera directa con los presupuestos que tenía para la cultura, el crítico y siempre intelectual, José Carlos Mariátegui.

En la evolución de la literatura Latinoamericana la obra de José María Arguedas cierra un ciclo, y abre otro: con esa vasta producción termina el indigenismo tradicional y se inicia un nuevo tipo de literatura que engloba a los más diversos sectores de la sociedad peruana y latinoamericana, en proceso de modernización y desarrollo capitalista. ¿cómo se produjo esa transición? ¿cuál fue el papel desempeñado por José María Arguedas en ese proceso? (2012, p.21)

C)La cosmovisión, este es uno de los elementos culturales a los que más se le presta atención dentro de la obra literaria, pues la naturaleza, los discursos, lo mítico, lo mitológico, la narración oral, el canto de la tierra, la poesía, entre otros elementos, hacen que José María Arguedas pueda orientar su visión de mundo a un plano de configuración cultural en el ámbito latinoamericano en relación con el fenómeno de la modernización. Del intercambio de elementos, de una cultura otra. La importancia que tenían las montañas, los bosques, los ríos, los animales etc..., en toda la obra del escritor peruano, para este caso en *Todas las Sangres* se evidencia de la siguiente manera:

En el gran silencio, las montañas se elevan mucho; podía verse cómo el agudo filo de las cumbres rozaba con los ríos de estrellas. El canto de los grillos transmitía a fondo esta ligadumbre del cielo a la tierra. (Arguedas, 1964, p. 69)

Las montañas simbolizan en la obra literaria de la llegada al mundo de la naturaleza, entre más grande sea ésta, más grande es la soledad de los personajes, cuando ellos están divisando los paisajes naturalmente se encuentran solos, cuestionándose sobre su existencia en el mundo y el lugar que ocupan en éste. De un modo, la serranía pueden ser la connotación de la historia de los indígenas que se ven históricamente obligados a la apropiación de un idioma (el castellano) y de la apropiación de una cultura que nos es de ellos (la occidental), es decir, un proceso de

transculturación, que sin lugar a dudas, beneficia más a los unos que a los otros, pues la lengua en aquél ámbito imperaba sin lugar a dudas como mecanismo de control.

De otro modo, en la novela se reflejan las dualidades como la luz-sombra, el bien y el mal, la vida y la muerte, la Serranía y la Costa etc..., este es un juego de lenguaje y de discurso que propone el autor para dejar entrever fragmentos que permiten realizar una mostración de los sentimientos y reflexiones propuestas en dicha obra de arte. Es así, como el José María Arguedas por medio de versos intenta demostrar cómo la poesía sustenta los valores sociales y los pone es escena, a partir de ahí los personajes, (en este caso los indios) quienes realizan diversos cantos por medio de la oralidad, con la finalidad de rendir un homenaje a la Pacha Mama o en determinado caso a su Dios o a su naturaleza:

La solitaria calandria voló del pisonay; la voz del nevado sonreía en sus plumas amarillas y negras que aleteaban en el aire. Cubrió el patio, todos los cielos, con su canto en que lloraban las más pequeñas flores y el torrente del río, el gran precipicio que se eleva en la otra banda, atento a todos los ruidos y voces de la tierra. (Arguedas, 1964, p. 48)

Ello, también contribuye al conocimiento de la literatura latinoamericana en el mundo occidental y así inversamente. A este respecto, Vega cantor alude el siguiente comentario:

Ahora bien, aunque para Rama la modernización constituye un nuevo modelo de dominación imperialista, a la vez, hace posible para las letras americanas entrar en comunicación con las literarias europeas, especialmente la francesa, lo que les permitirá finalmente cortar con el peso de la tradición hispánica. De igual manera, sólo la modernización, con sus procesos de urbanización y transformaciones sociales crearía las condiciones para la producción de una literatura 'Adulta', cada vez más contemporánea de las metropolitanas y capaz de competir con los modelos europeos. (2012, p.26)

Igualmente, teorizando este principio transculturador se hará hincapié en una serie de autores y de textos que permitirán una comprensión global del concepto de *Transculturación* enfocado en el mapa latinoamericano y teniendo como punto de partida el fenómeno transculturador. No obstante, es relevante afirmar que se traerán a colación al crítico uruguayo Ángel Rama con el análisis de sus categorías en *Transculturación narrativa en América Latina*(1982) y a la crítica en Estudios Culturales Patricia d Allemand quien propone un texto bien estructurado denominado: Ángel Rama; *El principio de la Transculturación*(1993) el cual hace parte de una serie de textos que respecta a la crítica latinoamericana y a las diversas consideraciones de conceptos que han surgido a partir de la cultura y la más variada interpretación de la literatura.

De este modo, y teniendo en cuenta el inicio de este aparte de la investigación el teórico Ángel Rama plantea el proceso transculturador a partir de la lengua, tanto en el uso social de la misma, como en la puesta en práctica a través de la literatura. Este es un aspecto clave para comprender la categoría de *Transculturación*, pues esta otorga una plasticidad para ser comprendida desde distintas perspectivas, pero siempre con la misma finalidad. La búsqueda de una voz propia a través de un discurso original a través de la unidad lingüística del texto literario. A este respecto Rama teoriza lo siguiente:

Tanto vale decir que se prescinde del uso de glosarios, estimando que las palabras regionales transmiten su significado dentro del contexto lingüístico aun para quienes no la conocen, y además se acorta la distancia entre la lengua del narrador-escritor y de los personajes, por estimar que el uso de esta dualidad lingüística rompe el criterio de unidad artística de la obra. En el caso de personajes que utilizan alguna de las lenguas autóctonas americanas, se procura encontrar una equivalencia dentro del español, forjando una lengua artificial y literaria que sin quebrar la totalidad unitaria de la obra permite registrar una diferencia en el idioma. (1982, p. 41)

Un ejemplo de ello, se podría observar en la narrativa de diversos autores de la literatura latinoamericana. Juan Rulfo, Gabriel García Márquez y finalmente, José María Arguedas. Si se

hace un estudio analítico de corte estructural a partir de algunas composiciones literarias. Es decir, el término denominado peruanidad, cuya utilidad surge a partir del uso de la lengua, pero un uso popular de la misma. Un uso enfatizado en diverso contexto cultural. Ahora bien, José María Arguedas usa la narración directa literaria del autor permite que los diálogos entre los personajes no sean triviales y finalicen en la ambigüedad por parte del lector. Por lo tanto, y a manera de ejemplo en algunas novelas del escritor peruano se evidencia cómo éste narra en primera persona como si se estuviera tratando de un relato autobiográfico.

Por ejemplo, en una de las consideradas novelas más importantes dentro del ambiente latinoamericano, se encuentra la novela denominada *Los ríos profundos* (1958), dicha obra literaria tiene un lenguaje muy cotidiano propio de la sociedad de la época. El lenguaje de la misma muestra cómo se vulneraban los derechos a los indios por ser campesinos. La novela refleja un contenido indigenista que evidencia cómo los indios eran discriminados, pero a la vez también muestra su lucha constante por sus derechos. Lo fundamental la narración, aquello que brinda unidad a la novela, es la memoria a través de los recuerdos del personaje principal, Ernesto el narrador, (es decir el autor contando en primera persona), ya que ello le permite volver en el tiempo y situar en el presente personajes que hacen parte del pasado. Además el autor de manera artística siembra una crítica dentro de la sociedad peruana que obedece a las más variadas maneras de opresión hacia el mundo rural, es decir, el mundo de la Sierra.

Por ejemplo, aludiendo al intelectual Mijaíl Bajtin en relación con el uso del discurso a través de la obra literaria o el contexto donde se usa. Ejemplo de ello, se presenta en las distintas formas que se presentan en el lenguaje extra artístico del autor, es decir, a los razonamientos morales y de conciencia de los personajes, razonamientos retóricos y científicos. De esta manera, se piensa que José María Arguedas a sus personajes les da voz con unos discursos plagados de reflexiones filosóficas y metafísicas por medio de la retórica, al momento de usar la lengua. Se combina la

lengua castellana y la lengua quechua, se combinan las unidades semánticas y se le otorga significación. Las estructuras literarias son modificadas y a pesar de la discriminación social del "mundo blanco" al "mundo indio" en la novela se evidencia cierta equivalencia lingüística.

Ahora bien, algunas reflexiones y discursivas en la *Todas las Sangres* se refleja el aspecto constante de el cielo, los árboles, las plantas, el campo, los ríos etc. Ésto no solo remite a las locaciones y a los cronotopos en los cuales la ruralidad sirve como espacio físico, sino que permite observar desde el discurso la presencia de la vida de los protagonistas, la existencia del mestizo y del indígena en un espacio de terminado, dichos elementos son fundamentales en las obras literarias de José María Arguedas, es decir, el entorno natural deja ver una prosa poética que evidencia los más bellos fragmentos de literatura como se evidencia en la siguiente cita:

Yo no habeí muerto, yo habeí nacido,
El padre Pukasira me dio la vida
¿y vida para qué?!!! si no tengo dónde vivirla?
Mejor vivo en l música. Allí esistiré por siempre,
Pregonaba el comunero...

(Arguedas, 1964, p. 29)

En el fragmento anterior, se evidencia cómo la luz del día simboliza la esperanza, también, cómo la luz roja es la vida de los hombres, como esa sangre son todas las sangres unidas en un espacio determinado, pero también subraya cómo la naturaleza es de todos y de nadie. Se está ante la bella metáfora por medio del lenguaje, en la cual Arguedas ironiza la cuestión del viento con aquellos mestizos y hacendados que pensaban eran los dueños del Perú.

Asimismo, poetiza su lenguaje otorgando estilo a una prosa limpia al referirse con una delicadeza que sorprende al lector, ya que se refiere a la naturaleza como un espacio donde el

hombre latinoamericano puede convivir en armonía con lo natural, además sus reflexiones están plagadas de connotaciones que evidencian cómo lo natural es sinónimo de pureza y de franqueza hacia la existencia del hombre. Problemáticamente se puede decir que el escritor peruano intentó en su obra literaria concederle voz propia a los elementos que componen sus paisajes, he aquí un ejemplo de ello:

Se hace relevante evidenciar cómo José María Arguedas usa elementos cotidianos y los cambia en auténticos elementos poéticos que contribuyen a la experiencia estética del lector. Los fragmentos filosóficos que muestra el autor a través de la naturaleza son fiel testimonio de una visión de Mundo que apuesta por la armonía y la esperanza de vivir en un espacio intercultural donde el valor menos predominante sean las diferencias raciales. Como se sabe Arguedas usó a la literatura como medio para denunciar los atropellos que estaban viviendo los indígenas por esa falta de reconocimiento que les imponía el sistema semi-feudalista de la época, a partir de allí se plantean discursos que permiten ver algunos rasgos del pensamiento del autor al valorar la sociedad.

Como se mencionó en *Todas las Sangres* obra compuesta por el profesor de estética José María Arguedas, un título que jamás tubo, pero es que él en sí era una obra estética, ante todo era creador dueño de una narrativa envidiable, Arguedas aunque incomprendido en su sociedad era progresista, quería ver un mundo mejor, para este caso su mundo indígena del cual fue menester realizar distintos relatos auto-biográficos, con el objetivo de crear una sensibilidad en el lector, a fin de tomar conciencia sobre la importancia de aquellos cuestionamientos de la existencia del hombre y preguntarse sobre el devenir del mismo y el para qué está en el mundo. Estas son cuestiones que se tratarán más adelante. No obstante, se seguirá haciendo énfasis en los

elementos que toma Arguedas de la naturaleza para ser convertidos por medio del lenguaje de manera magistral como imágenes poéticas.

De este modo, también se ve cómo algunos de los protagonistas de la obra literaria a través de sus discursos les plantea la posibilidad de expresar una prosa poética; la existencia de las aves y la existencia de la naturaleza, es decir, que Arguedas usa a sus personajes Colonos o indígenas para poder expresar el lirismo mágico que convierte al lenguaje en su mejor aliado como se evidencia en el siguiente fragmento:

Ñas sonk'oypa rauraynin taniykunña

Ñas urpi chayamunña alanta gloriaspa.

(Ha calmado ya el furor de mi sangre, ha vuelto ya la paloma, aleteando gloria)

(Arguedas, 1964, p. 25)

Cabe resaltar que, tanto los hacendados del momento como los indígenas y como los colonos permanecían reflexionando acerca de su relación con lo natural. Es así, como las montañas y los río son juegos metafóricos que plantea el autor, con el objetivo de lograr reflexiones metafísicas que trascendieran lo cotidiano y por medio de la subjetividad se permite construir discursos que permiten plantearse paradigmas tan grandes tales como la existencia del hombre, el reconocimiento por el otro, la alteridad y un sinnúmero de reflexiones filosóficas evidenciadas en su obra.

Finalmente, en este apartado se intentó orientar una postura crítica y personal acerca de los rasgos filosóficos en *Todas las Sangres* tomando como referencia a la naturaleza elemento no menos importante en la obra del autor. Ahora bien, esa naturaleza siempre está dirigida por un dios creador (en este caso dioses indígenas y el mismo Dios de los cristianos), “la tierra es

segura, de Dios es.” Además, Arguedas crea una serie de símbolos convencionales y paisajistas, los cuales por medio de su estilo narrativo juegan un rol importante, es así, como los elementos de la Pacha mama, parecieran tomar vida y querer ser personajes que puedan locutar algún discurso:

Pero nadie lo coreó. Al término del grito, la quebrada la quebrada reflejó el sonido del río que parecía adormecedor, a esa hora las piedras y los precipicio de rocas gritan a la madrugada usando sonidos propio que parecen vociferar y denunciar un maltrato. (Arguedas, 1964, p. 39)

Es importante ver cómo José María Arguedas en muchos de sus fragmentos y por medio de discursos bellamente polifónicos le otorga voz a los indios, y sin embargo, ironiza, ya que ellos creen en la Madre tierra, pero sin dudarlo alguna vez muestran su nueva creencia en el Dios de los cristianos:

¡Yo predico la venganza, señores: - retomo el tono de discurso, ya en castellano -. La venganza es dulce para el cristiano y para el moro; para el perro y para el ser humano, el pobre y el rico, el zambo y el mezquino. Y el que es generoso se ríe a mandíbula batiente. Si puede vengarse. Yo cielos de mi patria me vengaré, no por mí, sino por mandato supremo de Dios. (Arguedas, 1964, p. 17)

En el aparte anterior se ve cómo un indígena toma posición de venganza, pero alude al Dios de los cristianos para llevar a cabo su venganza. Hipotéticamente, es relevante argumentar que se puede ver en su discurso metaforizado una visión medieval producto del colonialismo (una de las empresas más criminales de la historia del mundo.), que tenía como empresa no solo saquear, sino adoctrinar los pueblos a su religión.

Por lo tanto, y en un marco de *Transculturación* el estilo de la novela reside en la combinación de estilos y se piensa que la novela es la diversidad social del lenguaje organizada

artísticamente en palabras y a veces de voces y lenguas particulares. De ahí que la inferencia necesaria del género novelesco sea la estratificación interna de una lengua en cada momento de la existencia histórica. Sin lugar a dudas, este es uno de los principios que otorga mayor coherencia a las categorías de *Representatividad* y *Originalidad*, pues éstas se enmarcan dentro del contexto regional latinoamericano en esa búsqueda de la independencia de las letras a través del arte.

La novela organiza todos sus temas, gracias a la estratificación interna de la lengua nacional en dialectos sociales, en lenguas de género; en lenguajes de generaciones, de edades, de corrientes; lenguajes de autoridades, de círculos y modas pasajeros, lenguajes de los días e incluso de las horas. Si el conjunto del sistema del lenguaje, en la mayoría de los géneros poéticos se constituye en premisa fundamental, la novela como género heterogéneo se acoge a la estratificación interna, al plurilingüismo social y a la polifonía individual de la lengua. Rama contextualiza este marco de la siguiente manera:

Si esa comunidad es, como ocurre frecuentemente, de tipo rural, o aun colinda con una de tipo indígena, esa partir de su sistema lingüístico que trabaja el escritor, quien no procura desde fuera un habla regional, sino elaborarla desde adentro con una finalidad artística. Desde el momento que no se percibe a sí mismo fuera de ella, sino que la reconocen sin rubor ni disminución como propia, abandona la copia, con cuidada caligrafía, de sus irregularidades, sus variantes respecto a una norma académica externa y en cambio investiga las posibilidades que le proporcionan para construir una específica lengua literaria dentro de su marco. (1982, p. 43)

De hecho, la anterior concepción es bastante acertada para la narrativa de José María Arguedas, pues él trabaja artísticamente del centro a la periferia, acopia el uso de las dos lenguas dentro de sus creaciones artísticas. Las observa como un proceso de riqueza lingüística, el deber ser de la *Transculturación*, en un marco social e histórico específico. En efecto se evidencia el siguiente fragmento:

Llegó de la capital, Don Demetrio Rendón Wilka, él aún habla quechua, es un comunero estudiao, pero la vez pasada le vi hablando con don Bruno en Castellano que medio se le entendía, - seguramente él sabrá cómo moverse en ambos mundo, ése cholo sabe usar la lengua pa dominar a los indios y a los gamonales (Arguedas, 1964, p. 171)

Como bien se sabe, la literatura emite una voz, crea un juicio de valor. Recrea tipos sociales. Plantea cosmovisiones. trata una lengua, y la resignifica. Amplia un marco histórico y quizá una de los más importantes aspectos, ofrece una salida a las diversas formas subjetivas de opresión y colonización. Así en la cita se evidenció cómo se otorga una especie de equivalencia dentro del discurso y la narración de la novela a través del comunero Demetrio Rendón Wilka quien es eje central del proceso de *transculturación* de la lengua.

Ahora bien, como se ha venido teorizando la crítica en estudios de la cultura latinoamericana Patricia d Allemand en su texto *El discurso de la Transculturación*, sobre Ángel Rama, elabora un tratado conceptual en el cual retoma cuestiones bastante interesantes respecto a la interpretación que hace Ángel Rama sobre la cultura en referencia a las categorías que establece en su libro: *Transculturación narrativa en América Latina*. Sin embargo, la *Transculturación*, puede ser evidenciada como un proyecto que abarca más que la sola intención de estudiar la cultura regional latinoamericana en relación con el fenómeno de la modernización, al respecto d Allemand propone lo siguiente:

Por lo demás, si bien Rama discute siempre el concepto de *Transculturación* en el contexto de modernización de las sociedades americanas, es posible proyectarlo a toda producción literaria efectuada en un espacio de intersección conflictiva entre dos culturas. La perspectiva transculturadora abre de hecho el camino para una relectura de la historia y la literatura latinoamericanas a partir de las primeras obras de la literatura colonial y para el esclarecimiento de los procesos hegemónicos que en ella se puedan haber gestado. (1995, p.19)

Si bien, es adecuado hacer una revisión histórica de las representaciones artísticas a través del periodo de la colonización, no se puede quedar estancado en el mismo. La literatura dentro del ámbito andino y en específico peruano cuando intentó manifestar su conceptualización y *representatividad* de la realidad del país a través de un movimiento que surgió a finales del siglo XIX, denominado el indigenismo intentó a través de las letras comunicar la realidad de los indios en el periodo de la colonización. Sin embargo, ninguno de los escritores de aquél movimiento era "indio" ¿Será posible hablar de una literatura indigenista, teniendo en cuenta que ninguno de los escritores de dicho movimiento literario, en muchos casos ni siquiera había tenido contacto con los mismos?

Por un lado, la *Transculturación* es un modelo modernizador que apuesta como modo alternativo a un sinónimo de resistencia de las letras por obtener su independencia de las prácticas culturales hegemónicas venidas del occidente. Lo que se busca es edificar, es la noción de nacionalidad, sin embargo, al evidenciar cómo no puede romper con dichas prácticas plantea la adhesión a la cultura occidental y empieza su proceso *Descolonizador* al interior de la misma. Claro ejemplo de ello, se refleja en la literatura arguediana, Rama estructura el siguiente aparte:

La *Transculturación* es un modelo modernizador alternativo en cuanto no evade el reto del proyecto hegemónico liberal, sino por el contrario, enfrenta con su fórmula 'nacional', la agresiva fórmula universalista de la cultura occidental. La narrativa transculturadora busca, como nos dice Rama refiriéndose a Arguedas, "...Insertarse en la cultura dominante (para) imponer en tierra enemiga su cosmovisión y su protesta..." (1982, p.65)

Como bien se sabe, el escritor José María a través de su narrativa se insertó en la cultura del "mundo blanco" a partir de los catorce años. Antes había compartido su infancia con los colonos de una hacienda quienes le transmitieron el amor, y las costumbres de la cultura indígena peruana. Esta vivencia entre dos mundos es ejemplo de la *Transculturalidad* en las que dos

culturas comparten elementos. Pero la *Originalidad* en la obra de Arguedas se refleja en sus estructuras narrativas y los tipos de personaje que adhiere a la cultura. Otro de los factores que propone para que se otorgue un proceso transculturador estriba en la importancia que éste cede a la lengua, es decir, la castellana y la quechua. Ejemplo del esbozo anterior se ve reflejado en la obra de la siguiente manera:

Tanto gamonales, comuneros, cholos, mestizos e indios iban acercándose a la asamblea que iba de llevarse a cabo en San Pedro de Lahuaymarca.- El cholo Cisneros, tomó la palabra - Señores, estamos reunidos aquí los distintos miembros de la comunidad para discutir un asunto bien importantes. Que quede claro que los malditos! - se refería a Bruno y a su hermano - no ganarán la contratación de la mina! wifaaaa,!!! wifaaa.!!! wifaaa! entonaban fervorosamente los indios. , Camargo interrumpió la algarabía usando un castellano manco y hablando algo de quechua anunciando lo siguiente: Se dejarán ganar la contratación, pues los hacendados tienen más poder que ustedes, y miró a los indios: cerdos krollanas, kantutas, hankes pachapi wolose, ustedes no saben con quiénes se metieron. Los habitantes de San Pedro empezaban a abandonar la reunión. (Arguedas, 1964, Tomo I, p. 185)

Ahora bien, el principio de *Transculturación* es centrado sin lugar a dudas en el ámbito rural, pues de allí se diversifican las más variadas muestras de cultura popular. Es lícito ver cómo estos lugares se niegan al proceso aculturador. A pesar de estar sometidas a los procesos hegemónicos no pierden su esencia, su costumbre. Lo que más bien hacen es relacionar ese nuevo "conocimiento" y adecuarlo a su cultura. Claro ejemplo de ello es la religión. De este modo, la modernización no empieza a sembrar efectos negativos, sino que abre paso a nuevas vías de saber de otras culturas. Para el caso la cultura "blanca" esa es una de las posibles hipótesis que se plantea Vega Cantora través de la categoría de *Transculturación*:

El interés de Rama por reivindicar el lugar que la cultura popular ocupa en el desarrollo de la literatura latinoamericana se centra exclusivamente alrededor del ámbito rural. Como ya se ha dicho, el discurso sobre la *Transculturación* revela la resistencia de las culturas populares rurales americanas frente a las

presiones homogenizadoras del modelo modernizador y la capacidad de articular discursos contra hegemónicos y de constituirse en alternativas de modernización. (2012, p.73)

Respecto a la cita anterior, se evidencia un efecto positivo del fenómeno modernizador, pues, éste influye en la unificación de las culturas al interior del continente americano. Es una manera de reivindicar la cultura a través del arte y sus manifestaciones. Es una voz de expresión revolucionaria contra los discursos occidentales, es lograr el proceso de *Transculturación* sin renunciar a la cultura, a lo autóctono, al folclor, es afirmar que hay un continente con una epistemología con un conocimiento en literatura y con un pensamiento fronterizo desde las voces populares, las voces de los autores en busca de la independencia de la nación a partir de las más variadas y ricas prácticas culturales y literarias. Argumentado el anterior segmento la crítica en literatura D Allemand en su texto: *El Discurso Transculturador* nos comenta lo siguiente:

Las regiones se expresan y afirman, a pesar del avance unificador... hay un fortalecimiento de las... culturas interiores del continente, no en la medida en que se atrincheran rígidamente en sus tradiciones, sino en la medida en que se transcultural sin renunciar al alma, como habría dicho Arguedas. Al hacerlo robustecen las culturas nacionales (y por ende el proyecto de una cultura latinoamericana) prestándoles materiales y energías para no ceder simplemente al impacto modernizador externo de un ejemplo de extrema vulnerabilidad. La modernidad no es renunciable y negarse a ella es suicida; lo es también renunciar a sí mismo para aceptarla. (1995)

Respecto a lo anterior Ángel Rama proponía una categoría sólida, una categoría de tal plasticidad para ser abordada desde distintas perspectivas del conocimiento. (La sociología, la etnología, la antropología, la filosofía y por supuesto la literatura) De hecho, permitía ver los efectos "positivos" de una modernización que se consolidaba a partir de un proyecto capitalista en el sometimiento y la imposición de elementos políticos, sociales, económicos y culturales a los habitantes de la América mestiza.

Finalmente, a manera de resumen del primer capítulo, en primera instancia se intentó otorgar una visión general del sistema rural regional latinoamericano en relación con el arribo modernizador en América Latina. Además, se realizó una taxonomía analítica que permitió desenvolver los principios de *Representatividad* y *Originalidad*, tanto en la literatura como en un contexto histórico determinado. El primer principio presentaba la región con sus elementos culturales, sociales, y artísticos. El segundo principio alienado con el primero, solo podía alcanzarse mediante la *Representatividad* de una región rural que establecía su modelo de resistencia a través de las prácticas artísticas- literaria dentro de la fuerza componente de la cultura de un país o de la región.

Ahora bien, en el segundo apartado, se subrayó la categoría *Transculturación*, con el objetivo de analizarla dentro de un marco regional latinoamericano específico. Sin embargo, fue necesario observar cómo dicho concepto es aprehensible a la cultura, y a sus componentes sociales, de modo que se hizo necesario citar algunos teóricos y apartes de la novela, con el objetivo de ver el uso metodológico de la categoría subrayada con anterioridad. Además, este concepto permite una plasticidad única, pues involucra elementos tan esenciales dentro de las obras literarias como el estudio y la interpretación de la forma y el contenido de las mismas. También se intentó dar cuenta del doble sentido en la interpretación de la modernización. Teniendo como eje central dos sentidos por así denominarlo. El "positivo" y el "negativo". Se otorgó un panorama general de la *Transculturación*, tanto en el mundo "blanco" como en el mundo "indio".

Concluyendo este aparte, también se intentó hacer un análisis breve de cómo esta categoría central permite ser analizada a través de cualquier obra literaria. Caso específico en la narrativa de José María Arguedas (últimos decenios de su vida), pues éste permite a través de su narrativa una plasticidad con las categorías planteadas por Ángel Rama en la *Transculturación narrativa*

en América Latina. Cabe resaltar que no se dejó de lado el estudio del bilingüismo, como articulación conceptual dentro del marco regional, cultural, artístico y social latinoamericano.

Capítulo II. Proceso transculturador a través de una literatura representativa y original en

Todas las sangres

“El hombre hace la literatura y después la literatura contribuye a modelar al hombre. Las artes forman la médula de un país, rigen al ser humano; su propia libertad, la más alta y absoluta es posible; y los frutos de ella, llevan el sello de lo antiguo, de la obra de los predecesores, cuando éstos han existido”

José María Arguedas.

Sin lugar a dudas, la obra de José María Arguedas, *Todas las sangres* (1954) está compuesta por un metalenguaje saturado de elementos y de propuestas acerca de cómo se cree, puede configurarse la sociedad mestiza e indígena en el Perú y cómo también podría configurarse la cultura latinoamericana a través de un discurso regional independiente y fronterizo que evidencie de manera objetiva la labor artística-literaria, en la búsqueda constante por lograr la descolonización del conocimiento que se ha venido llevando a cabo durante siglos por parte del sistema mundo-occidental²³. Dicha ruptura, se habría de repensar simbólicamente, a partir de las creaciones artísticas y por supuesto literarias.

Así pues, al iniciar su carrera artística, más específicamente en letras, José María Arguedas buscó a través de la literatura una excusa para sembrar su visión de mundo y través de ésta establecer una cosmovisión del ámbito latinoamericano. Para ello, se inscribió en la corriente indigenista, de la cual aprendió a interiorizar valores cuyos ejes giraban alrededor del tipo de

²³ Véase dicha categoría establecida por el filósofo latinoamericano Walter Mignolo en su libro denominado: *Historias Locales - Diseños Globales*. (2003.)

vida, y el modo de supervivencia de los indios en el Perú, de los mestizos, y de la configuración de los aspectos culturales, sociales y políticos de los habitantes del país andino.

En la producción literaria de José María Arguedas, esencialmente en su novela *Todas las sangres* se establece el proceso de *Transculturación*, obra en la cual se describe un universo contradictorio y totalizante, pues algunos de sus personajes rompen con sus visiones de mundo y repiensen salidas para resistir el embate de la industrialización. Asimismo, algunos personajes no permitirán la aculturación de la región.

Sin embargo, en su primer libro de cuentos,²⁴ *Agua* (1935), se observa una visión cerrada en la trama de los cuentos y en la peripecia que establecían sus personajes a través del relato, en el cual el propio José María Arguedas no hacía más que reelaborar las dicotomías planteadas por los autores que se encargaron de describir la problemática del indigenismo a partir de dicha metodología²⁵.

Asimismo, la Sierra, la Costa, el mundo blanco e indio, los gamonales y los colonos, la lengua quechua y la lengua castellana entre otros aspectos eran muy coloquiales en la literatura elaborada en dicho momento (inicios del siglo XX) y no existía una visión más amplia del asunto que no sólo individualizara las diversas problemáticas, sino que generalizara lo que realmente era el Perú, esa conjunción de sangres compartiendo un micro - mundo y desenvolviéndose en el mismo. Sin lugar a duda, este trabajo le correspondería a la literatura, pues como es bien sabido el arte es una de las maneras de respuesta a los diversos procesos sociales, históricos políticos y culturales, pues es la manera más fina de otorgar una visión de mundo.

²⁴ En el año 1935 publica *Agua y otros relatos, en los que esbozará dualidades propias del indigenismo*.

²⁵ Los escritores del denominado indigenismo, Luis Valcárcel, Ciro Alegría, José Carlos Mariátegui, entre otros, proponían una forma de literatura, en la cual los indígenas seguían siendo tratados como "bestias" que solo obedecían órdenes y que no tenían ninguna importancia en la categorización social en el país. Véase en "Razón de ser del indigenismo en el Perú" en Ángel Rama (compilador.) *Formación de una Cultura Nacional Indoamericana*, editorial, siglo XXI, México, 1975 (P. 190.)

Debido a dicha problemática y al transcurrir los años, José María Arguedas empieza a darse cuenta de que el movimiento de su producción literaria está girando alrededor de las mismas posturas que plantean los diversos movimientos indigenistas. En efecto, seguía enfrascado con su plantear artístico y su planteamiento dicotómico. No obstante, hay un evento que marca su vida para siempre y es conocer a su maestro José Carlos Mariátegui.²⁶ Éste sin lugar a dudas influyó en el pensamiento arguediano sobre la conformación de la cultura en relación con sus sistemas políticos.

Mejor dicho, hacer una literatura "social" que no dejase de lado al indígena como componente esencial en la cultura peruana y no como ese ser marginal, sin valores culturales y menospreciado por los siglos mediante el largo proceso de colonización instaurado en la América Latina desde hace más de quinientos años. Por tanto, José María Arguedas empieza a adentrarse en la cultura indígena peruana, pero observando la problemática desde otra mirada. Aquella, sin lugar a dudas encaminada al miramiento y escudriñamiento del producto que dejó la colonización por así expresarlo coloquialmente. Este producto que hace parte del proceso de *Transculturación* es el mestizo y a su vez el proceso de mestizaje. Éste último, a título personal se cree que es el elemento más importante para romper con el movimiento literario denominado *indigenismo*, ya que se proporciona la entrada a un ser que se desenvolverá dentro del contexto peruano y latinoamericano con tal comodidad para sumergirse, tanto en el mundo "Blanco", con el mundo "Indio".

En efecto, no como raza, ni como sangre; por el contrario, se definía este fenómeno en paráfrasis del escritor peruano como un hombre moviéndose por cuanta dirección encuentra. Se relaciona con los indígenas de la misma manera que lo hace con las personas pertenecientes al

²⁶ Crítico en la literatura latinoamericana, influenciado por el pensamiento marxista y socialista. Escritor de los 7 *Ensayos en la interpretación peruana*. Perteneciente al grupo de crítica literaria latinoamericana denominado *Amauta*, escribió diversas reseñas que mostraba el papel del indio dentro de la sociedad.

"mundo blanco". De ahí que, se establezca una ruptura con el denominado movimiento indigenista, pues ya se incorpora un nuevo elemento (el mestizaje) y se puede identificar y analizar artística y literariamente, en la búsqueda de una comunicación original que represente una voz propia. De hecho, el interés mayoritario del escritor de *Todas las sangres*, estriba en el producto que surgió de la *transculturación*, es decir, el mestizo y el mestizaje como intercambio en reciprocidad de seres humanos, pertenecientes a dos mundo opuestos.

En consecuencia, y después de analizar dicho paradigma surge como representación del momento histórico en el cual se encontraba inmiscuido el escritor, la novela *Yawar Fiesta*, (1941)²⁷ elaborada por el intelectual peruano quién advirtió sobre la madurez de sus obras. Al respecto D'Allemand propone lo siguiente:

Desde los años 1940, cuando Arguedas inicia su investigación etnológica, folclórica y publica su primera gran obra literaria, *Yawar fiesta*, hasta el final de su vida, el escritor combina con la misma pasión y seriedad las dos actividades sin considerar que una desmerecía a la otra. Por el contrario, cada una de estas actividades era complemento necesario a la búsqueda estética de una literatura que reflejara el sentir cósmico del pueblo quechua y que mostrara, con la investigación concreta la manera como en la cultura peruana pervivía, se producía y resistía el elemento indígena, mezclándose con otras culturas para generar un vasto conmemorado humano con un rostro propio, que no tenía nada que envidiar a la cultura occidental de estirpe europea. (1995. p 26)

Respeto al fragmento anterior, se ve reflejada por fin la incursión del mestizo como elemento racional en la configuración del hombre del Perú. Igualmente, la literatura de José María Arguedas cada vez trasciende más y cada instante es más verosímil, pues incorpora elementos como: la cultura, la sociedad, la idiosincrasia, los tipos sociales, los sistemas políticos, las costumbres, los tipos de supervivencia, las razas humanas y un sinnúmero de elementos que permiten ver un país escindido en dos mundos, el de la "Sierra," alejado un poco de los procesos

²⁷ J.M Arguedas, *Yawar Fiesta*, Ed. Losada, Buenos Aires, 1941.

de industrialización, y de la modernización y el mundo de la "Costa," ya absorbido por decirlo de esta manera, por las prácticas capitalistas occidentales en Lima.

Después de identificar esta problemática, tras haber recorrido diversas regiones del país, el escritor José María Arguedas toma su trabajo en etnología y lo adecua metodológicamente al servicio de la literatura. Es así, como después de mucho trabajo literario, se propicia el surgimiento de una de las obras más universales del pensamiento latinoamericano que representan los valores autóctono-regionales dados en una nación. Se trata, pues, de *Los Ríos Profundos*,²⁸ (1958) novela en la que ya incorpora elementos del paisaje y la naturaleza.

De hecho, los personajes, siendo mestizos ya toman posición a partir de la sociedad y el marco histórico del que hacen parte dentro de la estructura literaria. Por un lado, después de hacer un recorrido cronológico por algunos rasgos de la vida literaria del autor latinoamericano y ver su empresa, cuyo objetivo giraba en la configuración del país de *Todas las sangres* reunidas ideológicamente en el Perú. Por otro lado, es menester hacer hincapié dentro de este estudio en la obra que literalmente le costó la vida a José María Arguedas. Pocos años después de la publicación de la misma decide pegarse un tiro en la cabeza, (1969) Un vivo ejemplo de que la literatura permite hacer la más profunda retrospectiva de las pasiones y los sentimientos hacia una finalidad determinada. El proyecto literario que haría metamorfosis a manera de novela, se denominaría: *Todas las sangres*, publicada en 1964.

Cabe resaltar, que en la presente investigación se enfatizará analíticamente la obra literaria: *Todas las sangres* en relación con el texto: *Transculturación narrativa en América Latina*. (1982) Es decir, se hará una conceptualización que permita evidenciar e identificar cómo algunas categorías que plantea Ángel Rama en su estudio son útiles metodológicamente para relacionarlas con el discurso que se presenta a partir de los personajes en la configuración de la

²⁸ J.M Arguedas, *Los Ríos Profundos*, Ed. Losada, Buenos Aires, 1958.

obra literaria. Este análisis logrará contribuir al tratamiento de una de las hipótesis que surgen en el presente estudio *¿Será posible hablar de un proceso Descolonizador y transculturador en la obra: Todas las sangres de José María Arguedas, en la búsqueda de la independencia de las letras de la espítome hegemónica occidental?*

El presente capítulo de la investigación se desarrollará en tres apartados de la siguiente manera:

En el primer apartado, se usarán metodológicamente las categorías que trabaja Ángel Rama en su libro *Transculturación narrativa en América Latina* sobre la *Transculturación, la Originalidad y la Representatividad*, y se enfatizará sobre éstas para ver cómo son útiles metodológicamente, con la finalidad de ser analizadas e identificadas en contexto con la obra objeto de estudio de la presente investigación. No obstante, es necesario argumentar que la categoría central y sobre las cuales girarán los otros dos principios será la *Transculturación*, pues ésta permite una plasticidad para ser abordada desde distintas perspectivas del conocimiento. Además, puede ser aterrizada al contexto indígena, peruano y latinoamericano, pues es un concepto que permite ser analizado desde un marco local y regional específico.

En el segundo apartado de la indagación se realizará la identificación y el posterior análisis de cada una de las categorías planteadas en relación con la novela *Todas las sangres*. Se demostrará cómo algunos personajes a través de sus discursos permiten una comunicación que trae consigo principios de la *Transculturación*.

Este proceder metodológico, permitirá hallar diversos elementos conceptuales a través del discurso literario para rastrear nociones de la cultura peruana. Además, demostrará cómo la categoría de *transculturación*, a partir de los principios de *representatividad* y *Originalidad*, se puede acercar al componente mestizo en relación con la literatura y marco histórico que en la novela se presenta. También, se podrá entrever un componente esencial en el proceso

transculturador. Se trata del uso pragmático de la lengua, se podrá ver reflejado cómo los personajes hacen uso del bilingüismo sin desdeñar la lengua quechua y cómo ésta les permite a algunos personajes expresar una visión de mundo andino, en contraposición a una visión de mundo occidental. De hecho, este componente se podrá ver relacionado en los discursos establecidos por el personaje Bruno Aragón de Peralta²⁹ en relación con el indígena "amestizado" y "culto" Demetrio Rendón Wilka³⁰.

Por una parte, se podrá observar cómo José María Arguedas hace una literatura desde un pensamiento fronterizo³¹, pues, establece a partir de su voz como subalterno el principio de *representatividad* de una literatura autónoma, una literatura que sí dé cuenta de los más variados procesos sociales y culturales dentro de un marco social determinado. Además, juega con las estructuras sociales dentro de las obras literarias, más específicamente, en *Todas las sangres* crea y recrea tipos sociales, los plantea de carne y hueso en una verosimilitud artística que permite encontrar un reflejo de la sociedad contemporánea de la obra objeto de estudio.

Por otra parte, es evidente ver cómo a través de la obra literaria desfilan personajes de tan variada constitución social, como los hacendados, (*mitis*) los mestizos, los indios, los terratenientes, los colonos, los gamonales, los capitalistas y la industria (que evidencian el fenómeno de la modernización en el marco regional peruano y latinoamericano). Esta obra literaria, puede considerarse como una totalidad, podría analizarse por particularidades, la naturaleza, los cerros, la visión de mundo, la toma de posición del autor³² y de los personajes, refleja una *Transculturación* pura que permite reflejar el principio de *Originalidad* esbozado por Ángel Rama como el inicio de la independencia de las letras latinoamericanas.

²⁹ Terrateniente aindiado, pues necesitaba encontrar una manera de enfrentarse a la modernización. Véase en *Todas las sangres* de José María Arguedas (1964.)

³⁰ Personaje amestizado, habla las dos lenguas, además es el símbolo de la salida al conflicto indígena en el Perú. Véase en *Todas las sangres* de José María Arguedas (1964.)

³¹ Véase dicha categoría establecida por el filósofo latinoamericano Walter Mignolo en su libro denominado: *Historias Locales - Diseños Globales*. (2003.)

³² Bourdieu, Pierre, *El Campo Literario*. Barcelona, Arte y Literatura, 1990. (Texto completo.)

En efecto, se citarán fragmentos de la obra literaria en los cuales se puedan ver reflejados aspectos de la cosmovisión andina, pues la naturaleza, los discursos, lo mítico, lo mitológico, la poesía entre otros elementos hacen que José María Arguedas pueda orientar su *visión de mundo*³³ a un plano de configuración cultural en el ámbito regional latinoamericano. Así, se puede ofrecer al mundo una visión global de lo que es en sí, Latinoamérica: un continente pluricultural, nutrido de todos los seres humanos existentes en el mundo. Un continente en busca de la descolonización, de la otredad y de la *Originalidad* narrativa.

Finalmente, en el último apartado del segundo capítulo de la presente investigación se otorgarán las conclusiones del mismo, que permitirán, observar cómo las categorías establecidas por Ángel Rama permitieron una plasticidad para ser escudriñadas metodológicamente en contexto con la novela de José María Arguedas.

Ahora bien, también se verá reflejado cómo la *Transculturación*, se adecua a contextos reales, y puede ser tratada dentro de una obra literaria latinoamericana, pues permite ver elementos de la cultura regional dentro de un contexto socio-cultural determinado. También se podrá observar cómo la lengua no fue desdeñada y en cambio se hizo un uso de ésta de corte pragmático que contribuyó al establecimiento de las voces, en conciertos polifónicos³⁴ a través de las voces de los personajes y de la misma naturaleza otorgándole a la obra literaria un pensamiento filosófico y una fina composición artística digna del principio de *Representatividad*, de las letras latinoamericanas.

³³*Visión de Mundo* categoría elaborada por Lucien Goldmann, en sus análisis socio-críticos.

³⁴Véase: Bajtin, Mijaíl. *Problemas Literarios y Estéticos*. La Habana, Arte y Literatura,

La Originalidad, la representatividad y la Transculturación: una perspectiva analítica en “*Todas las sangres*”.

Indios embrutecidos! Van a ser una carga, hasta una demora para la lucha. Quizá de puros ignorantes se vuelvan contra nosotros. Yo los veo brutos, casi sin alma. ¡Cómo miran, desconfiando como si no tuvieran espíritu – se lamentaba Antenor!

Todas las sangres (1964, p. 217)

Como ya se ha planteado en el primer capítulo de la investigación el teórico uruguayo Ángel Rama decide edificar una serie de categorías que permiten describir los fenómenos que surgen a través del intento de independencia de las letras por parte del continente latinoamericano. Desde este presente se pueden hacer dos interpretaciones de *la Originalidad*: la primera cuya finalidad radica en el análisis de la peculiaridad cultural dentro de una región específica. Es decir, que esta categoría define los aspectos de la cultura, de las estructuras sociales, de los sistemas políticos, de los tipos de poder, siempre desde un ámbito rural. *Todas las sangres*(1964)es susceptible para el decantamiento de elementos de esta categoría a partir de una lectura inferencial y estructural.

Es importante subrayar que la novela de José María Arguedas se debe abordar desde una lectura que juegue con el metalenguaje del texto, es decir, que se analice el lenguaje, con el uso mágico del mismo, los cantos, los poemas y uso del bilingüismo por algunos personajes. La otra cara de *la Originalidad*, se puede ver reflejada en su afán internacionalista a partir de la literatura. Un discurso propio, una obra literaria planteando valores sociales desde y para el continente. Esta categoría tiene como cualidad específica, lo novedoso de las obras, lo

innovador, la autonomía. Además, permite que se distingan de otras obras (Por ejemplo de las occidentales)

Una obra original recurre a un Palimpsesto³⁵ de las narraciones regionales, de creaciones artísticas que traten la misma problemática. Lo original rompe con los esquemas planteados a través de diversas creaciones y movimientos literarios. Además, propone salidas, plantea nuevas formas de hacer una lectura sobre la alteridad, es decir, esta categoría permite establecer una conexión directa con la descolonización, ya que se está elaborando un producto artístico autónomo que no tiene nada que envidiar a las grandes obras de la literatura generadas desde siglos en el sistema - mundo occidental.³⁶

Ahora bien, haciendo referencia a otro principio o categoría que establece Ángel Rama se analizará la categoría de *Representatividad*, este concepto es útil metodológicamente para significar la particularidad de la cultura en el continente americano. Así, pues, *la representatividad* está fundamentada por aquellos valores originales que permiten ver reflejada una visión de mundo, en la cual se puedan ver decantados los principios en el ideal de nación, en la configuración del tipo de sociedad, la configuración de la cultura en la estructuración conceptual del ideal de "nacionalidad"(un ejemplo de ello, se otorgará a través del personaje Fermín Aragón de Peralta y Demetrio Rendón Wilka).

La originalidad, por su lado, permite que una cultura sea representativa, en lo que respecta a sus características, valores socio - culturales. Para ello, es establecida una segunda categoría por el crítico uruguayo, *la representatividad*, que pretende mostrar al "sistema - mundo occidental."

³⁵ Genette, Gerard. *Palimpsestos de la literatura en Segundo Grado*. Madrid, Arte y Literatura, 1990.

(Texto completo.) *Transculturación*.

³⁶ La noción de Occidente suele utilizarse como referente en la conformación de un sistema estructurado por diversos países que comparten generalmente, un sistema social, un sistema cultural y un sistema económico que se comparte o se impone con otras culturas (dominadas) a través de la globalización. Véase el libro del filósofo: Walter Mignolo. *Diseños Locales - Historias globales*.

Un modelo distinto de construcción de las obras literarias que permita reflejar un discurso autónomo y heterogéneo en la identificación de una cultura. En efecto, *la Originalidad* y un principio de *Representatividad* son categorías que se nutren a través de la reciprocidad en la búsqueda del establecimiento de una serie de parámetros válidos en la construcción de un discurso auténtico y autónomo tal como lo señala Ángel Rama en la siguiente afirmación:

Esa *Originalidad* sólo podría alcanzarse, tal como lo postula Bello y lo ratificarán los sucesores románticos, mediante la *Representatividad* de la región en la cual surgía, pues ésta se percibía como notoriamente distinta de las sociedades progenitoras, por diferencia de medio físico, por composición étnica heterogénea. (1982, p.221)

Ángel Rama crea la categoría de *Representatividad*, con el objetivo singular de particularizar la cultura de América Latina. Este concepto está determinado por aspectos originales que reflejan elementos en la configuración de la nacionalidad a través de la cultura. Por lo tanto, la *Originalidad* es la que le otorga un sentido único al representar una cultura. Pues en ella, se hace referencia a elementos como la sociedad, la idiosincrasia, las costumbres, las diversas prácticas religiosas, los tipos sociales y los sistemas.

Estos elementos develan un conocimiento ancestral tan válido y contemporáneo como el europeo, el asiático y el africano. No se deben desdeñar estas prácticas, pues se han configurado cronológicamente ya que permiten ver una manera de estar en la tierra y su toma de posición en la misma. Ahora bien, los elementos de análisis dentro de la novela juegan un papel importante, pues son evidencia clara de un sistema social permisivo, austero, capitalista e industrializador. Los personajes centrales, mostrarán lucidamente como este juego de imágenes tienen verosimilitud con la realidad.

Un ejemplo claro de *Originalidad* en la literatura se verá a través de la creación literaria de José María Arguedas, pues éste incorpora elementos de la naturaleza y les otorga una

personificación a partir de un lenguaje estético. El valle del Apurimak, el Apunkitú, el Serro del Apakora³⁷, los Valles y las montañas develarán la *Originalidad*, de la obra arguediana, vivificando personajes de la naturaleza con un sentido humano. Este elemento, es muy importante, pues en la literatura occidental, los elementos de la naturaleza, no son muy tenidos en cuenta.

Hay que recordar que, tanto el mudo europeo, como el americano dejaron huellas culturales el uno al otro, es decir, un proceso de *Transculturación*, que vivirá por siglos, pues, los discursos religiosos de la época en la obra objeto de estudio de la presente investigación, se hace una combinación estética del monoteísmo y el politeísmo, a través de los personajes como se verá el análisis que se presentará a continuación.

Un acercamiento analítico a *Todas las sangres* desde la Transculturación narrativa en América Latina.

“La literatura, poesía o novela requiere, como bien lo sabes tú, el don especial, raro, de sentir el vínculo que existe entre el universo, el hombre y el mundo que el hombre mismo ha creado en la tierra, de tal manera, y con tanta intensidad, que ya no pueda dedicarse a otra cosa que a expresar esa experiencia y a perfeccionar el lenguaje del que se vale para interpretarlo”

José María Arguedas.

³⁷ Todos estos paisajes y elementos de la cultura son recreados y vivificados en la novela *Todas las sangres*. (1964.)

El presente texto hará un ejercicio analítico relacionado con las categorías centrales: *La representatividad, la Originalidad, y la transculturación*, y se establecerá una sinergia con la obra literaria *Todas las sangres*, de este modo, se podrá evidenciar coherencia con el segundo objetivo planteado en el estudio. El presente análisis servirá, por una parte, para dar cuenta cómo las categorías mencionadas con anterioridad, reflejan un proceso transculturador del conocimiento. Por otra parte, dará cuenta cómo la novela de José María Arguedas constituye voz propia, independiente y autónoma en busca de la *Representatividad* de las letras a través de diversos elementos.

Así pues, en la *originalidad*, de la literatura arguediana más específicamente se puede ver reflejado el tipo de sociedad, las características de la época, y otros aspectos. No obstante, es la categoría de la *Transculturación*, la que permite ver la descripción de un universo completo y totalmente contradictorio, un claro ejemplo de ello se evidencia en el terrateniente Bruno Aragón de Peralta quien observando impotente la llegada salvaje del capitalismo transnacional que desestabiliza su forma de vida, decide adoptar comportamientos de los indígenas y uso de la lengua castellana y la quechua jugando con el texto metalingüístico, es decir, el mensaje, pues entiende que a través del carácter mágico del quechua puede cifrar un lenguaje más específico, un lenguaje que llegue al corazón de los indios. Arguedas alude en su novela el siguiente aparte:

El gran señor Bruno Aragón de Peralta, por la facha que mostraba. Hablaba bien el castellano el quechua vestía de diablo fuerte y no de bayeta como los indios; pero cuando se quitaba el sombrero, su cabellera gruesa se enrizaba. Comprendía que los indígenas tenían el saber ancestral que el ya por su sangre, jamás conocería.

Miró al Serro del Apakora y se arrepintió de ser un hacendado de familia. Comprendió que debía adoptar algunos aspectos de sus colonos, para comprender su existencia en San Pedro. (1964, p. 219)

En la cita anterior, se evidencia cómo un terrateniente mestizo es capaz de valorar su sociedad, haciendo uso de una lengua castellana para comunicarse entre sus pares, pero

reconociendo a la lengua quechua, como la manera en la cual los indígenas representan su mágico pensamiento. La lengua quechua le permitirá visualizar y comprender todo el amor que tienen los colonos por la naturaleza en general, el amor que tienen de sus supersticiones, pero sobre todo encontrará en la lengua quechua la manera más digna de hacer del discurso una forma transculturadora del conocimiento, pues él equipará las dos, con el objetivo de tomar posición en su sociedad.

Ahora bien, la categoría de la *Transculturación* y de la *Originalidad*, permiten rastrear nociones referidas a los modos de vida de los indígenas, señores, cholos, mestizos y demás, pero también la *Originalidad* en la obra de José María Arguedas estriba en los sistemas nuevos de colonización entre los habitantes del Perú. Así, de ese modo, la estructura del poder social estaba en mano de los terratenientes, (Don Bruno, Don Fermín, El Cholo Cisneros, entre otros quienes ultrajaban, explotaban a los indios y hasta se los dividían como si fuesen objetos, al respecto en *Todas las sangres*, Arguedas se observa el siguiente planteamiento:

Se sentaron frente a frente los dos hermanos.

¿Cómo tienes la conciencia tranquila? – preguntó don Bruno.

Cuando tú decidiste que judicialmente consiguiéramos la interdicción de nuestro padre, los hiciste en justicia. ¿Somos o no sus hijos? ¿Qué habría sido de nosotros si el caballero hubiera tenido libertad de venderlo todo?

¡Yo me arrepentí, Fermín! Yo quise volver atrás. Tú tenías el poder. Tú lo acogotaste. - Habría muerto más pronto y más enloquecido.

¿No diste orden de que le dieran cañazo mezclado? ¿No lo afrentaste en la calle? ¿No le rompiste la boca a Anto, su criado?

No di orden de nada. No afrenté a mi padre: hice saber públicamente mi indignación por su conducta con nuestra madre. Tumbé al Antonio porque necesitaba desfogar mi rabia.

Le robaste su ganado, a mi madre por eso te quité el trabajo de los indios. Mis indios no irán jamás a tus minas. Tú manejaste la mano del caballero que empujó a nuestra madre a la perdición. Tú empujaste a todos al mal. ¡A mí! ¡A mí también!

Hago lo que anhelo, los indios me pertenecen, hago de ellos lo que quiera, su sangre me pertenece, esa es mi herencia, nada de ganado, solo indios. Dios lo dispuso así. (1964, p.28)

En correspondencia con la cita anterior se evidencia como el mayor de los hermanos, es decir, Fermín Aragón de Peralta dialoga con su hermano y le deja claro, por qué sus indios le pertenecen y de la misma manera puede hacer con ellos lo que le venga en "gana", es así como entra un elemento que también deber ser analizado desde la categoría de la *Transculturación* y es el elemento monoteísta, eclesiástico y por supuesto el religioso, éste último dará cuenta cómo los indígenas adoran un Dios cristiano, lo incorporan en su discurso, sin olvidarse también de sus dioses, de su naturaleza, y no obstante, en estos discursos también se evidencia la sinergia entre la lengua castellana y la lengua quechua: Arguedas, plantea dentro de su discurso literario el siguiente fragmento:

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo – rezó don Bruno de pie. *Los indios agacharon la cabeza.*

¡Amén! –dijo el mandón que se había arrodillado sobre una de las gradas de la escalera, cerca del patrón.

¡Amén! –repitieron los colonos.

Hombres de mi pertenencia –comenzó a hablar en quechua el propio don Bruno. Hombres de mis tierras.

Con su poncho de vicuña cubriéndole el cuerpo, tenía la expresión todopoderosa que impuso silencio entre los señores del pueblo, a la hora del pésame. (1964, p.41)

Al inicio del diálogo en la cita, se puede ver reflejado al terrateniente Bruno Aragón de Peralta, éste inicia una oración, lo cual se constituye en una escena esencial, pues cuando el

hacendado se pone la cruz, metafóricamente hablando, entonces los colonos (indios al servicio de los hacendados) "*Los indios agacharon la cabeza.*", en señal de respeto por el Dios de los cristianos; pero hay otro juego súper interesante dentro del fragmento aludido y es cuando Don Bruno comenzó a comunicarse en quechua, para poder tener más verosimilitud en su discurso, pues él entendía que haciendo uso de dicha lengua los colonos le guardarían cierta "fraternidad." "Hombres de mi pertenencia –comenzó a hablar en quechua el propio don Bruno. Hombres de mis tierras".

De ese modo, otro ejemplo que se podría resaltar teniendo en cuenta la cuestión de la religión como proceso transculturador de ciertos valores radica en los relatos del indio transformado a "mestizo" Demetrio Rendón Wilka, quien adora a su patrón Don Bruno. Adora al Dios cristiano. Y finalmente adora a su diosa, la naturaleza. Dicho personaje trae consigo la visión religiosa, pero la combina de manera perfecta con las creencias quechuas. Arguedas evidencia una corta reflexión del indígena:

Dios está en nuestro pecho, mandando. En don Bruno, a veces habla el diablo, como también en el ingeniero, como también en cualquiera. Diga patrón, caballero, oyendo a su conciencia, tranquilo; enfriando la rabia que malogra la vena de la gente; diga patrón, en delante de nosotros (1964, p. 155)

Por lo tanto, la *originalidad*, contribuye a la identificación de particularidades en el texto que develen al lector elementos de la cultura a través de la cosmovisión que presentan los personajes. Cabe resaltar que un elemento en la composición del concepto de la *Transculturación*, estriba en la visión de mundo de los personajes, ésta se puede ver reflejada en la obra *Todas las sangres*, específicamente con los cantos recopilados por el autor y recreados en los diversos capítulos de la obra. Es así, como se ve una alusión directa con una clase de textos escritos en quechua, además de ello, refleja el contexto que define la comprensión de su mundo desde una mirada indígena.

Asimismo, se refleja la intertextualidad³⁸ por medio de una cita directa de un canto recopilado por el autor. A manera de ejemplo, en una referencia se puede ver cuando Anto está cantando en el Valle del Apurimak,³⁹ Arguedas (1964) con el objetivo de transmitir su tristeza por el anuncio de explotación minera, planteó a través de su personaje el siguiente canto lírico haciendo uso de la lengua quechua. Ésta a su vez permite ver reflejados dos principios: por un lado, la *Representatividad* de la nación por medio de su lengua y por otro lado la *Transculturación*, ya que refleja la importancia de la literatura oral, el uso de una lengua particular por un indio que habla "bien" el castellano:

Kausarak`mikani

Alconchsdnisunki

Luceros nisunki

Kutimusk`rak`mi

Vueltemusak`rak`mi

Amarak`wakàychu

Murupillpintucha,

Saywachachuruskày

Manaras tuninchu

Tapurikamullay

En este canto es posible vislumbrar a través de la literatura un José María Arguedas textual que tiene un discurso connotativo, ya que genera una textualidad en la que expone elementos que provienen de la lengua quechua y los acuña finamente en sus relatos. Así, pues, en la obra se pueden ver diversos ejemplos del mismo calibre.

³⁸ Todos estos paisajes y elementos de la cultura son recreados y vivificados en la novela *Todas las sangres*. (1964.)

³⁹ Categoría establecida por Gerard Genette, en su libro denominado *Palimpsestos de la Literatura en Segundo Grado*.

Además de los poemas y los discursos también se pueden ver los *Huaynos*⁴⁰ que son cantos que expresan la manera en la cual los indígenas asumen su mundo. De hecho, éstos dan pie para que el autor por medio de sus creaciones artísticas evidencie una manera de sentir y percibir los problemas que estaba llevando la sociedad peruana. Estos elementos conforman una cosmovisión andina del problema, una posible salida, a través de la musicalidad de la obra arguediana.

Por tanto, la categoría denominada como *Transculturación* alude entre otros aspectos al estudio interno de las obras literarias, a la estilización de diferentes formas de narración escrita, como las cartas y los diarios que permiten evidenciar unos relatos polifónicos⁴¹ en los cuales interviene una serie de voces que permiten al lector dar cuenta de los hechos y sucesos que se están narrando, para este caso es relevante citar un fragmento de la novela *Todas las sangres* en el que se muestra cómo por medio de unos cantos se le da voz a otro personaje, con el objetivo de hilar los sucesos:

Bueno, hijo, al Rendón, si puedes le dijo – volvió a su taller con pasos de hombre viejo. Pero antes había fijado sus ojos en el “andén de las despedidas” Un canto surgía de su memoria a pesar de que quería borrar todo pensamiento que le inquietara y quiso expresar lo siguiente: “Acuérdate de mí picaflor; en mi corazón tu encanto y tus alas conviértelas en sangre” (1964, p. 177)

Igualmente, se ve cómo la estilización de diversas formas de narrar se evidencia en este fragmento, es así como en la novela se pueden representar los pensamientos de sus personajes y darles voz, por medio de una segunda lengua denominada quechua, que a su vez era dominada por el escritor peruano y le servía como una personificación del yo lírico en la transmisión de sus pensamientos. Sin lugar a dudas, una cosmovisión andina desde la literatura, reúne, cantos, poemas, y una serie de manifestaciones de la literatura oral que posee tan buena calidad como las expresiones literarias occidentales, esta imagen original contribuye a que se establezca un

⁴⁰ Son cantos en lengua quechua, poseen cierta peculiaridad lírica y es entonada por los colonos.

⁴¹ Término acuñado por Bajtin, Mijaíl. *Problemas Literarios y Estéticos*. La Habana, Arte y Literatura.

principio de *Representatividad*, de una literatura latinoamericana desde una voz propia, una voz subalterna, con el objetivo de establecer un pensamiento regional fronterizo. Es decir, los escritos literarios que se emitieron a mediados del siglo XX, indudablemente se encuentran en la subalternidad, pues hasta dicho momento histórico se le estaba otorgando relevancia a las diversas maneras de hacer literatura en el continente.

De ese modo, también es necesario hacer referencia al movimiento denominado como el *Boom* latinoamericano (1960 - 1970) y, no obstante, es relevante afirmar que a pesar de la calidad literaria y artística de los relatos literarios, se trató más de un fenómeno editorial que otorgaba al mundo occidental una perspectiva en la configuración de una identidad latinoamericana, y sin embargo, como ya se ha venido narrando a inicios de siglo XX, ya algunos autores de la *transculturación*, iniciaban a través de sus obras literarios la develación de un pensamiento "otro", a través de una forma de ver la realidad del continente de manera histórica y literaria.

De un modo, el escritor peruano José María Arguedas es un mestizo que se comunica tanto en quechua, como en español. Él es la voz subalterna de su región, narra, recrea, implementa un lenguaje metafórico y poético por medio de relatos y cantos. No desdeña ninguna de las lenguas, pues él es quien permite liderar el sueño regional latinoamericano a través de la literatura en la novela *Todas las sangres* que devela el sueño de un mundo en el que se cumplan las esperanzas de los hombres nacidos en el Perú y en Latinoamérica. Por otro lado, el terrateniente Fermín Aragón de Peralta quien es uno de los personajes de la novela sostiene siempre esa idea que consistía en la unión del pueblo peruano, a pesar que éste era un hacendado, que tenía una ideología marcada por una buena posición económica, siempre quiso luchar por que todos los habitantes del pueblo trabajaran y devengaran lo mismo, siendo esto un reflejo de una igualdad.

Este personaje devela de manera magistral el cómo se quería luchar por los detrimentos que traería consigo la industrialización a través del proceso modernizador en América Latina. El siguiente fragmento reseña el pensamiento de Don Fermín Aragón de Peralta en lo concerniente al sueño de construcción de Perú. Arguedas, plantea la siguiente visión en su relato:

Este país merece ser grande, puede serlo. Únicamente el capitalismo lo conseguirá; necesitamos la satisfacción de nuestras ambiciones y no ser nada más que gusanos que engordan al monstruo extranjero. Ese monstruo debe respetar nuestras ambiciones a cambio de que nosotros respetemos las de él. Ahora no toma ni quiere tomarnos en cuenta como a socios sino como a sirvientes, como a pongos. El Perú da vergüenza: indios idólatras, analfabetos, de ternura salvaje y despreciable, gente que habla una lengua que no sirve para expresar el raciocinio sino únicamente el llanto o el amor inferior. Hay que hacer de ellos lúcidos obreros de las fábricas y, muy regularmente, abrir una puerta medida para que asciendan a técnicos. El mundo futuro no es ni será de amor, de la “fraternidad”, sino del poder de unos, de los más serenos y limpios de pasiones, sobre los inferiores que deben trabajar. La “fraternidad” es el camino de retroceso a la barbarie. Dios creó al hombre desigual en facultades. Eso no tiene remedio. Hay que respetar y perfeccionar la obra de Dios. La desigual como motor de lucha y de ascenso. (1964, p.269)

En el fragmento anterior se muestra la visión de mundo del personaje Fermín Aragón de Peralta. Una visión llena de sueños, muy difíciles de materializar. Se refleja al capitalismo y a la modernización como a dos gusanos que chupan la sangre del país peruano y también del continente americano. Esta modernización, produce elementos transculturadores que permiten un intercambio entre las dos culturas (Occidental e india) Sin embargo, al mostrar cómo los habitantes de la Costa (Lima) ya "occidentalizados" buscan llevar este fenómeno a la (Sierra), se constituye en una nueva manera de colonización.

No obstante, todos los aspectos nos son positivos en la supuesta nueva configuración del Perú por parte de Fermín Aragón de Peralta. En el pensamiento de éste radica la idea de que los indios

deben seguir siendo esclavos, ellos no tienen derecho a ambicionar con lo monetario, sus costumbres y rituales religiosos no son lógicos ni válidos. Ejemplo de ello, se reflejará a través de un discurso establecido por el personaje en la novela de la siguiente manera:

Han sido días abrumadores éstos. Ya recuperarás tu impulso. Y no bajes hasta donde los indios; tienen demasiado corazón. Creer que las montañas sufren y tienen poder los convierte en seres indeseables, porque la sensiblería ocupa en ellos el primer lugar, y el individuo casi no existe. Hay que inyectarles ambición y conocimientos, pero no tanto como para que nos devoren, sino para que se desarrollen a nuestro servicio, es decir, del país. Ahora son bárbaros que comen tierra y lloran con exceso. Te han hecho daño. Y lo han logrado, porque en tu infancia fuiste martirizada. Antes del conocerlos algo no tenías ciertos absurdos temores y modestias. Felizmente tienes ahora la compañía de esa señora que es una especie de término medio. (1964, Tomo I, p.56)

Lo que respecta al campo de producción cultural⁴² ocupa cierta relevancia en el principio de la *Representatividad*, es decir, que en el campo de producción cultural los artistas y los escritores, y con mayor generalidad los intelectuales, pertenecen a un sector minoritario, ellos elaboran de manera artística una historiografía de la cultura, esta preferencia es basada mediante mecanismos contextuales que son globales como el mercado, las políticas y la economía. Ahora bien, la estructura del campo puede considerarse como momentos del movimiento global de la cultura a través de los cuales se ponen en práctica que la literatura latinoamericana busca adentrarse en el campo de las letras de manera universal, pues una variedad de composiciones culturales le otorgan privilegio de emitir una voz propia y original.

Por tal motivo, la cultura como un componente social y del conocimiento es aprehensible a una región específica, es inmiscuida dentro de un campo de análisis. De hecho, el marco de la novela logra esquematizar algunos elementos sociales, tanto en sus costumbres, como en sus respectivas cotidianidades. Es decir, en *Todas las sangres*, se puede ver cómo el escritor peruano

⁴²Bourdieu, Pierre, *El Campo Literario*. Barcelona, Arte y Literatura, 1990.

traduce elementos comunes y los trabaja artísticamente, para mostrar al mundo, una cultura peruana envuelta en un microcosmos. Allí, interactúan seres de carne y hueso que muestran a partir de sus discursos una forma de abstraer la realidad peruana.

Este hecho refleja la creación de tipos sociales, de niveles socio - culturales, de los sistemas de poder a través de los cuales estaba estructurada la sociedad imperante. También, la literatura de José María Arguedas muestra el papel que estaban desempeñando los indios dentro de un marco social. Estos elementos culturales permiten abstraer un contexto histórico y del mismo modo comprender de alguna manera aspectos del ámbito peruano en los que respecta al lugar que ocupa el indio dentro de las estructuras de poder de la sociedad, observando cómo está en lo más bajo, en una escala deplorable, como se identifica en la siguiente cita:

Perdona al comunero, señor. Se apiadó de mí. Ese “cholo” no es gente; lo juro por el Santo Sepulcro. ¡A mí, a mí, que soy vieja! ... Es un cerdo endemoniado y hambriento. ¡Lo van a matar, hasta los “colonos”! Come sólo quinua y cebada todos los días, con monte. Mide la ración para la servidumbre. ¡Señor!¿Cuándo un cholo puede ser el patrón verdadero? Castiga a los indios como Judas. Quiere que le tengan miedo. ¿Qué más miedo ya, patrón? El “colono” no ha tenido en su corazón sino miedo, hambre, penas. ¿Qué quiere este cholo? ¿De dónde va a sacar más miedo a la pobre gente? Yo soy solita. Pero la santa señora, doña Grimanesa Irrigorri de Montegudo, me dejó un cofre de alhajas. Usted me los comprará, por cualquier precio.
(Arguedas, 1964, Tomo II, p.21)

Los comuneros⁴³ forman parte de la cultura peruana. Éstos son tratados como cerdos, como animales, es decir, para los gamonales ellos "no tienen alma". En efecto, es importante hacer un análisis desde la subjetividad que tiene referencia con la categoría denominada Neo-colonización⁴⁴; desde este ángulo Ángel Rama ejemplifica este concepto y lo enmarca en las

⁴³ Los comuneros hacen referencia sobre todo al tipo de indio de la población de Cuzco y de la Sierra. Véase un ejemplo en la novela *Todas las sangres* o *Los Ríos Profundos*

⁴⁴ Véase dicha categoría establecida por el filósofo latinoamericano Walter Mignolo en su libro denominado:

nuevas maneras de maltrato y colonización. Ejemplo de esto en la obra literaria se evidencia cómo los “indios ricos”, maltratan a los “indios pobres”. Así, continúa una cadena de poder, donde algunos mestizos y gamonales se adueñan de los pongos e indios y los obligan a trabajar en jornadas bastante agotadoras.

Incluso, en *Todas las sangres*, (1964) se brinda una perspectiva de intentar ampliar las bases subjetivas en la *Representatividad* del mundo andino. En efecto, se toman elementos de la historia y se ficcionaliza, recreándolos con personajes tan cosmopolitas y eruditos que en sus discursos se evidencian rasgos metafísicos y hasta filosóficos. En la novela se refleja parte de relatos autobiográficos, pasando magistralmente a un cuadro general que comprende aspectos culturales, sociales, económicos y políticos, evidenciados en el mundo indígena y la sierra peruana.

A través de la familia de grandes latifundistas (Los Aragón de Peralta) el autor devela artísticamente la cuestión de los procesos de Modernización en el Perú que se evidencia reflejado en un sistema Feudal predominante en el país andino. En este sentido, la novela es un proyecto ambicioso por parte del autor, ya que sobrepasa todos los modelos como alternativa literaria y artística, ya que otorga una visión de su realidad con la escritura, y además, propone un modelo social comunitario que no desdeña ni crítica a la modernización, sino que la ve como un fenómeno social de larga duración. Se podría argumentar que Arguedas propone *Todas las sangres* como un universo encajado en la categoría abstracta que se daba a conocer como el Tercer Mundo.

Igualmente, el mundo está categorizado por diversas condiciones sociales, culturales, políticas y económicas. La novela, busca de manera implícita mostrar al mundo cómo muchas de las regiones del Perú tuvieron que "soportar" el impacto modernizador que se expandía de las

capitales a las diferentes periferias. Es así, como en la obra literaria se pueden ver paisajes soportando la pobreza extrema y sin embargo, siendo de dueños de grandes minas de plata como el cerro del Apakora, que días después iba a ser colonizado por los consorcios Americanos. en un irónico ejemplo de cómo los mismos terratenientes son absorbidos por el fenómeno modernizador.

Entonces resulta que, Demetrio Rendón Wilka, el protagonista central de *Todas las sangres*, es un ejemplo notable del desasosiego del personaje arguediano visto como locura: inventa un quechua para conversar con los muros incas, le habla al árbol encerrado en el patio de la casa del viejo o al pongo (sirviente) silencioso que no puede responderle, hace reflexiones sobre su cultura, sobre su religión. Él toma posición respecto al mundo indígena y al lugar que ocupaban dentro de la estructura social peruana:

Porque el niño no dijo “el indio” Demetrio, ni el “cholo” Demetrio, ni siquiera “el Demetrio”.

Dios lo ha castigado, señor; Dios pues...

Concluyó, y de sus labios brotó un pequeño globo sanguinolento.

El indio oía y volvió a sentirse otra vez confundido.

Señor, patrón... -empezó en castellano, pero continuó en quechua. Estos niñitos, palomas de Dios; del corazón sus lágrimas. El mundo, es mundo, nosotros debemos tener nuestra propia tierra, no ser más oprimidos. Servir a Don Bruno y a su dios papaito. Pero algún día seremos libre y valoraos como debe ser los *mitis*. (Arguedas, 1964, Tomo II, p.139)

De tal modo que se podría pensar que el indio Demetrio Rendón Wilka es la voz de un subalterno que busca a través del lenguaje representar y conceptualizar la realidad, pues él a través de la palabra no sólo logra dar cuenta del Perú de la época, sino que propone alternativas de cambio mediante la toma de conciencia y el reconocimiento igualitario de *Todas las sangres* en el país de los Incas. Además, a través de un proceso transculturador del conocimiento logra desprenderse un poco de la lengua quechua y aprende de la castellana, la cual habla a medias

como se evidenció en la cita anterior, pero que a su vez ofrece soluciones respecto al cómo se debe otorgar valor al indígena.

Demetrio Rendón Wilka es un indígena que vive en San Pedro de Lahuaymarca. Tiene como característica principal su serenidad, paciencia, ingenio, sensibilidad, astucia y hasta su proceder heroico. Se podría decir que es el más digno representante de la nueva conciencia de los indígenas en el Perú. Él es la voz que pretende romper con esas estructuras abstractas que ponen al indígena en la última posición de la escala social. No obstante, también es esa voz que quiere contrarrestar los efectos negativos de la Modernización como fenómeno que llega al Perú para quedarse, pero muestra cómo éste fenómeno no terminará de borrar elementos de la cultura, pues los diversos personajes de la novela pertenecientes al "mundo blanco", se tienen que relacionar con diversos conceptos de las cotidianidades del "mundo indio". Al respecto Rama y en relación con el libro de la *Transculturación Narrativa*, plantea lo siguiente:

las regiones se expresan y afirman, a pesar del avance unificador hay un fortalecimiento de las culturas interiores del continente, no en la medida en que se atrincheran rígidamente en sus tradiciones, sino en la medida en que se transcultural sin renunciar al alma, como habría dicho Arguedas. Al hacerlo robustecen las culturas nacionales, prestándoles materiales y energías para no ceder simplemente al impacto modernizador externo de un ejemplo de extrema vulnerabilidad. La modernidad no es renunciable y negarse a ella es suicida; lo es también renunciar a sí mismo para aceptarla. (1982, p 17)

En efecto, la categoría de la *Transculturación* planteada por Ángel Rama como ya se ha venido diciendo, encaja como anillo al dedo con el personaje de *Todas las sangres*, Demetrio Rendón Wilka, pues es un indio alfabetizado, sabe leer y escribir y estos dos aspectos contribuyen a que su pensamiento trascienda dentro los relatos de la novela. Además de ser un hombre en conflicto permanente con la religión, se presenta esa dualidad entre la religión católica (impuesta por esa época) y la creencia en la tierra y la sierra, es decir, allí.

De este modo, José María Arguedas cumple con un principio reivindicador en lo que respecta el uso del bilingüismo en su obra, pues el uso del quechua en contraposición con el castellano contribuía al anhelo de independencia. Al respecto Rama propone lo siguiente relacionándolo con el fenómeno de la modernización:

tal como ocurriera en el primer impacto modernizador defines del siglo XIX que nos deparó el "Modernismo" en el segundo entre ambas guerras del XX el idioma apareció como un reducto defensivo y como una prueba de independencia. Los comportamientos respecto a la lengua fueron decisivos en el caso de los escritores, para quienes la opción de la serie lingüística que los proveía de su materia prima, resultaba determinante de su producción artística. (1982, p. 40).

De hecho, la producción artística en aquél momento histórico mostraba un proceso de *Transculturación* que llenaba de "oro" a la cultura. El uso de dos lenguas, el aprendizaje de dos culturas en un concierto de reciprocidad engrandecería la cultura andina. Así, pues, la modernización mostraba otra cara de la moneda. En efecto, el indio Demetrio Rendón Wilka quiere ir a su tierra a luchar por su pueblo a defender los derechos de los que comparten su misma raza. Sin embargo, se encuentra con dos terratenientes quienes influyen en su pensamiento y lo ponen de su lado, para que éste les ayudase en su labor que consistía en la explotación minera⁴⁵. Al mismo tiempo que José María Arguedas concibe en su obra literaria un Demetrio Rendón Wilka, pues se da cuenta de que éste puede ser el héroe indígena, es decir, el líder que guíe a su pueblo, que le otorgue herramientas para salir del yugo, y sin embargo, más adelante, se explicará cómo el personaje no alcanza a desarrollar la mayor parte de las peripecias para lograr ser definitivo en una postura ideológica relevante. El héroe problemático, será la voz subalterna que emitirá discursos, haciendo uso de dos lenguas, la Castellana y la Quechua.

⁴⁵Al mismo tiempo que José María Arguedas concibe en su obra literaria un Demetrio Rendón Wilka se da cuenta de que éste puede ser el héroe indígena, es decir, el líder que guíe a su pueblo, que le otorgue herramientas para salir del yugo

De ahí que, el estratega, el personaje, el que sabe leer se convierte en un símbolo para el Perú, pues como se verá más adelante, él muere como un mártir luchando por sus ideales, por el sueño de ver a una nación resistiendo los efectos negativos que trae consigo el fenómeno de la Modernización, no desdeñándola, sino sabiendo que el país incaico no estaba preparado para dicho suceso. Aunque Ángel Rama observa aspectos positivos en el proceso modernizador como una oportunidad de enriquecer al conocimiento. Para el caso es pertinente citar al héroe problemático de *Todas las sangres* denominado: Demetrio Rendón Wilka, pues él es el mejor representante de una colectividad peruana, éste encarna los valores sociales de los indígenas:

Yo soy indígena señores; yo vengo aquí es a luchar por los derechos de nosotros los desprotegidos, pero si me toca trabajar en la mina, patrones, eso no importa lo importante es que nosotros tengamos un reconocimiento social en estas tierras. (Arguedas, Tomo II, p. 58)

A partir de la anterior digresión, se evidencia una visión de mundo muy clara por parte del indígena, pues él es capaz de someterse como capataz de unos terratenientes, a fin de que sus compañeros raciales obtengan un reconocimiento social en el Perú. De este modo, se pensaba que se erradicarían las desigualdades y se podría pensar en una sociedad más ecuánime. Sin lugar a dudas, se evidencia la presencia de un individuo problemático que prefiere arriesgar su estabilidad social por una colectividad, estos valores dan pie para argumentar que Demetrio Rendón Wilka está buscando valorar su sociedad y emitir un juicio sobre la misma.

A pesar de todo, están las civilizaciones rurales en el Perú, en las cuales los conflictos han sido evidenciados como totalidad. Un mundo escindido en dos: el mundo "Blanco y el mundo "indio". Incluso, la observación literaria y etnológicas de las relaciones sociales en el mundo incaico. Pues, como es evidente, José María Arguedas tuvo una formación intelectual bastante amplia y por obvias razones en su narrativa se develan discursos que es hacer parte de los más variados condimentos de las áreas del conocimiento, de esa misma manera, nutre a su héroe

problemático quien muestra elementos de la categoría denominada *Originalidad*, ya que Demetrio Rendón Wilka, tiene sus creencias en la tierra, en el agua, es decir, los elementos que aluden a la Pacha Mama y sin embargo, también tiene una visión cristiana, ésta es una muestra para ver cómo la *transculturación* va trabajando de reciprocidad entre las culturas y a partir de dicho proceso, muchos rasgos siembran cuna en la cultura colonizada. Un buen ejemplo de éste fenómeno se puede leer en el siguiente fragmento:

¿Dios por qué matando comunero que su tierrita no más quiere? ¡ Aquí Dios patrona es él quien nos cuida y señaló el pecho, pero mi Valle del Apurímac me cuida más, él sostiene mis pies y la de los otros como yo, el Dios de ustedes se ha olvidado de los indios y de hecho lo adoramos. (Arguedas, 1964, p. 110)

En *Todas las sangres* no es fácil evidenciar al héroe problemático, a pesar de que el indígena pone todos los discursos en cuestión; también se evidencia una fuerte problemática en el mismo reconocimiento de los indígenas, pues hay voces dentro de la novela que develan un trato colonial. Ahora bien, también se devela la presencia del terrateniente Bruno Aragón de Peralta, quien, igual que Demetrio Rendón Wilka, usa las dos lenguas. Se hace un estratega político. La voz de Don Bruno, es la voz de Dios, es un cristiano que también creen en las montañas y en algunos ritos, y sin embargo, el cholo Demetrio, es quien puede deslizarse con total confianza por los "dos mundos". Él proclama una voz subalterna, pues desde abajo y con tan pocos medios discursivos, busca persuadir a los indígenas a la revuelta. A continuación se erradicó un fragmento de la novela para evidenciar el presente fenómeno:

Usted es un empresario químicamente puro; no puede entender a Rendón. ÉL anhela lo mismo que yo. Pero para defender su raza, para desarrollarla. Esa es una fuerza que ustedes los químicamente puros no tienen. Ustedes han sido definidos por Rendón: Arrojan su alma al diablo. (Arguedas, 1964, p. 184)

Hipotéticamente se abre el siguiente paradigma: *¿Es para Demetrio Rendón Wilka un problema el convivir con las demás razas? O más bien ¿Es un problema para este indígena*

no tener un reconociendo social que dé cuenta la importancia de su raza para el progreso social, cultural y económico en el Perú de los años treinta?

En efecto, el conflicto recae en la segunda pregunta. Evidentemente, hay que recordar que el héroe problemático de dicha novela refleja la importancia de la unificación nacional como mecanismo para afrontar el fenómeno de la desigualdad en el Perú, pero: *¿Por qué José María Arguedas construye un personaje indígena que a duras penas sabe leer y escribir de hecho su lenguaje no es culto? ¿Podría haber escogido un personaje burgués de la estratificación social media?*

Ahora bien, Ángel Rama, estriba la problemática de un proceso transculturador en un momento específico en Latinoamérica como ya se había mencionado. Replantea con su intelectualidad un marco regional determinado, para el caso el ámbito que configura la zona andina y cómo ésta presenta mecanismos de resistencia para evitar el fenómeno conocido como aculturación que ha venido ejecutándose por parte de occidente al continente donde se puede encontrar una pluriculturalidad, es decir, un "nuevo mundo". Por añadidura, la industrialización y el capitalismo burgués encuentran la manera de penetrar primero las capitales y así lograr su expansión hasta la periferia. Es ahí donde la literatura y en general las ciencias sociales identifican la problemática y la analizan, pero además ofrecen alternativas de mejoramiento de dicho paradigma.

Es aquí donde la novela a través de sus rasgos originales logra hacer la representación de una época, de una ideología y de diversos componentes sociales. A este respecto en el año 1965 se llevó a cabo un evento denominado: *La Mesa Redonda sobre Todas las sangres*⁴⁶, evento en el cual participaron diversas figuras representantes de la crítica literaria y estudiosos de las ciencias

⁴⁶ En el Perú se desarrolló una mesa redonda para analizar el "impacto" sociológico y literario de *Todas las sangres* dentro de un marco específico peruano. A esta reunión asistieron personajes de la crítica literaria latinoamericana y estudiosos de las ciencias sociales. Cabe resaltar que en dicho encuentro figuraba la presencia de José María Arguedas.

sociales. En su intervención José Miguel Oviedo, crítico de literatura, repensaba el asunto planteado por Rama sobre cómo las manifestaciones literarias enfrentarían de alguna manera la incursión del proceso modernizador en el continente americano. Al respecto opinaba lo siguiente valiéndose de *Todas las sangres*:

Yo veo a la novela como un retrato muy cabal, muy complejo, por momentos inasibles y por momentos misterioso, no totalmente claro pero un retrato suficiente de uno de los aspectos fundamentales. De la configuración sociológica peruana. Yo veo en la novela de Arguedas un retrato de un Perú feudal; y veo a este mundo feudal en un momento crítico, en momento especial, en un momento en el cual la configuración feudal del mundo andino se articula drásticamente- busca articularse- con contexto capitalista burgués. (Rama, 1982, p, 23)

En la cita anterior se muestra como la literatura de José María Arguedas no totaliza la cultura peruana incrustada diferencialmente entre los decenios de 1910 a 1930, un análisis parcial de elementos sociales y culturales del momento histórico y, no obstante, lo que vale subrayar es que en la novela sí se puede ver cómo a través de los discursos los personajes de la novela van mostrando ese arribo de la modernización y de la industrialización. Hay que recordar que la novela por su estructura inicia con el problema de una familia, los Aragón de Peralta. Después cronológicamente la problemática llega a las regiones y trasciende a nivel nacional y en una última escala, es un proyecto de orden universal, pues los consorcios extranjeros quieren alimentarse de la sangre de plata que emana por sus venas las montañas del Perú.

Es así como desde la Costa los hombres ya casi occidentalizados, buscaban desplazar este conocimiento hacia las regiones. Tal proceso es finamente resaltado en la novela:

Hombres y mujeres intentaban asimilar rápidamente los modales ciudadanos; aprendían los bailes de moda y a usar los trajes y peinados impuestos por la influencia norteamericana. La mayor parte de estos emigrados exageraba los nuevos usos de la ciudad, y la forma como danzaban los bailes de moda; procurando demostrar que los dominaban, daban a la apretada concurrencia de los salones

alquilados un aspecto entre grotesco y triste para el espectador sensible. Era evidente que muchas de las parejas no se divertían, sino simulaban; padecían tratando de retorcerse, de seguir el compás endiablado o muy lento de los bailes “afro-cubanos” o afro-yanquis. (Arguedas, 1964, Tomo II, p.101)

Sin embargo, el autor peruano como nadie conoce su cultura y es muy consciente de que en su novela puede sembrar una serie de voces que dejarán desasosiego en el lector. No hay mejor personaje problemático que un indígena que no sólo valora su sociedad; aunque también plantea salidas como se evidenciará más adelante. Y aún se puede decir que es un indígena comprometido con su sociedad como lo era el autor del libro.

Para el lector contemporáneo resulta fácil encontrar en *Todas las sangres* un héroe, pues se opone a las leyes de su país para cumplir con un objetivo que considera justo, que es humanitario: el de darle un reconocimiento social a los demás indígenas que hacen parte del Perú, al igual que los hacendados, los señores, los terratenientes y los latifundistas. Por eso, se puede decir que se encuentra en Demetrio Rendón Wilka algo tentador, el reto a los dioses cristianos, la posibilidad de que no se cumpla un destino que no sea el que el hombre se haya trazado. Sin embargo, ni Demetrio Rendón Wilka ni los indígenas eran los héroes de la epopeya: ellos eran el ejemplo real de lo que ocurría cuando se retaba a los dioses y se intentaba fracturar la creencia, cuando el hombre quería escribir su propia historia movido por sus propias pasiones.

De este modo, esta teoría es perfecta para explicar el porqué Demetrio Rendón Wilka no podría quedarse sin voz e interacción dentro del relato, pues es el tipo de personaje que necesita hacerse escuchar, así su educación no lo permita, así su religión no sea la de los mandones, así su destino sea morir como la voz del silenciado, como la voz que simbolizó el mismo José María Arguedas quien al terminar esta obra no se le escucho, ni siquiera se le brindó importancia al relato más polifónico que haya tenido la literatura peruana.

Yo tengo mi conciencia tranquila y en el momento en que yo vea algo que no esté dentro del orden de la hacienda, entonces yo denunciaré porque mi voz así sea una voz indígena tiene peso, yo a usted señor le digo; algún día el Perú conocerá las voces, que usted y otros más han querido callar. (Arguedas, 1964, Tomo I, p. 192)

A partir de ahí, esta teoría explica, la razón por la cual Demetrio Rendón Wilka, al realizar sus intervenciones discursivas en la mayor parte, prescinde de los dioses, pues se piensa que José María Arguedas hizo esta ruptura para hacer la lectura más ágil y más moderna, inmediata, sin detenerse en los detalles prescindibles que, sin embargo, dan cuenta de los valores prescriptivos de la obra. Es decir, ese problema que refleja el autor por medio de los personajes, el problema de que Latinoamérica sea pensada con unas subjetividades occidentales, unas costumbres occidentales, unos modos de ver y representar otro tipo de realidad.

El conocimiento, la ilustración y la modernización de las sociedades de acuerdo con un solo estándar cultural arbitrario, el modelo ideológico que prima en los medios, la imposición de una forma de vida, es lo más evidente en *Todas las sangres*. Por ello, esta novela es conocida como totalidad, pues deja su carácter local para convertirse en universal y llegar a dar cuenta no sólo de los procesos que se estaban viviendo en el Perú, sino también de los conflictos que se presentaban en un pedazo de tierra denominado Latinoamérica.

Por eso, el héroe problemático⁴⁷ en *Todas las sangres*, realiza constantes reflexiones que llevan al lector a comprender la existencia del mundo dentro de esa sociedad, es decir, cómo se pueden sentir las personas en una sociedad donde no son entendidos y cómo toca disfrazarse y jugar para alcanzar a dar una valoración.

En este caso la realidad peruana abstraída y conceptualizada por el escritor y su individuo problemático el comunero Demetrio Rendón Wilka, pues sólo él siente ese desasosiego por

⁴⁷ Revítese el texto del filósofo húngaro George Lukács, *El Alma y las Formas*. México, Grijalbo, 1985.

pertenecer a esa sociedad. Cabe resaltar, que el individuo problemático no sólo debe sentirse incómodo con su sociedad, sino proponer salidas de mejora al problema que se está presentando. Así, pues, el personaje propone a la voz del indígena como instrumento mediador entre el Perú de los señores de la clase alta y el encuentro de *Todas las sangres* como proyecto de unidad nacional.

Es maravilloso ver cómo José María Arguedas crea un individuo problemático que debe en un discurso abierto generar su mundo y plantear una serie de problemáticas para que su pensamiento llegue a la sensibilidad del lector. Demetrio Rendón Wilka encarna valores tan humanos que hacen pensar que el héroe problemático es la solución a diversos problemas. Es este el punto importante. En palabras de György Lukács “al individuo problemático no le importa salvar su mundo, lo importante para él es crear juicios subjetivos del mismo”(Lukacs, 1974). Esto se puede ver magistralmente representado en *Todas las sangres*.

Tal es la capacidad del individuo problemático en *Todas las sangres*, quien logra valorar su mundo, ya que es él quien a través de los problemas entre los demás personajes logra otorgar una visión andina al asunto, logra una armonía en el relato que permite al lector encontrar a partir de la subjetividad un mundo no muy lejano que relata cómo estaba compuesta esa sociedad, un mundo peruano donde primaban otras formas de colonización.

En primera instancia, el individuo problemático debe tener voz dentro del discurso, es decir, que éste debe ser capaz de totalizar su realidad, además debe contraponer posiciones, pues debe ser un actante vivo dentro del relato. Claramente, en la novela de José María Arguedas se evidencia un Demetrio Rendón Wilka que toma posición en los relatos con sus constantes intervenciones:

Patrón, Don Fermín Aragón de Peralta: indios contigo de verdad, trabajaremos en faena, trabajaremos, pero esperemos usted nos respete a nuestros dioses, nosotros tenemos los nuestros, el problema aquí

patrón es de respeto, es de saber hasta dónde llega su mando, a pesar de que somos indios, tenemos mente y podemos hablar. (Arguedas, 1964, p 162)

En el fragmento anterior se evidencia cómo un indio colono ya presentaba un discurso de negociación, además es increíble ver cómo de manera magistral José María Arguedas ya reclama el respeto por la multiculturalidad racial y cultural, y la cita anterior cierra con ese “nosotros podemos pensar y hablar”. Ese nosotros es la bella metáfora de un Perú unido, es decir, el sueño del escritor peruano de una unidad nacional.

Es así, como en sus espacios de soledad Demetrio Rendón Wilka expresa líricamente sus poemas. En este sentido, hay que aludir a la architextualidad concebida como el tipo más subjetivo y el más implícito. Se trata de una relación totalmente escondida que, como máximo, entrelaza una mención paratextual, títulos, como Poesías y escritos o más ordinariamente subtítulos: la indicación Novela, discurso, acontecimiento lírico, que acompaña al título en la cubierta del libro de pura pertenencia caracterizadora.

Ahora bien, el crítico peruano Antonio Cornejo Polar, en su libro *Los Universos Narrativos de José María Arguedas* (1997) propone otra mirada a la narrativa arguediana, es decir, hace énfasis en las diversas dicotomías que se presentan en cada uno de los relatos más importantes que planteó el autor peruano. Es un estudio exhaustivo que permite al lector otra mirada en la interpretación de algunos libros y cuentos, además de un ejercicio denotativo y connotativo a partir de un lenguaje lírico.

El crítico latinoamericano propone la revisión cronológica de los textos desde la fecha de publicación del primer cuento, con el objetivo de ver en qué ámbito y desde qué supuestos Arguedas escribía sus composiciones literarias. Igualmente, se podrá ver la caracterización minuciosa que hace de los personajes, en especial del comunero Demetrio Rendón Wilka en *Todas las sangres*, sin dejar de lado sus relatos autobiográficos que representan la columna

vertebral de su narrativa. Antonio Cornejo Polar realiza una aproximación minuciosa de la obra literaria y del contexto peruano en los años en que inicia a escribir José María Arguedas hasta el año de su suicidio (1930 –1970) . Empieza con los cuentos denominados: *Agua, Los Escoleros, y Warma Kuyay* estas composiciones literarias están marcadas por algunos planteamientos, como señala Cornejo Polar en su estudio sobre los estudios

Los poemas declamados por el héroe problemático en *Todas las sangres* están cargados de reflexiones filosóficas hacía la naturaleza, hacia la sociedad, hacia los dioses y hacia la vida de los indígenas. Esto refiere a las diversas formas de sensibilidad lírica que debe ser una cualidad inherente al héroe problemático, pues a través de sus versos se podrá hallar lo implícito en el mensaje y jugar con ese lenguaje retórico que propone José María Arguedas en sus obras, además se podrá evidenciar también esa dualidad entre los poemas escritos en quechua y en castellano.

Es evidente que en las novelas del escritor peruano José María Arguedas se encuentran diversas cuestiones literarias referidas a reflexiones significativas. En su discurso y en su narrativa se puede ver cómo existe una serie de reflexiones hacia la vida, la naturaleza, la existencia de Dios, el problema del ser, el problema del tiempo, la soledad, el paso del agua como bella metáfora planteada por el filósofo Heráclito. Así pues, se intentará dar una mirada más profunda vinculada con los conceptos anteriormente subrayados sin dejar de lado la vida del yo poético, ese creador que realizó una apuesta y dejó entrever en sus líneas las más profundas reflexiones metafísicas, además evidenciar cómo este autor realiza un planteamiento por medio de sus creaciones artísticas que lo llevó a tomar posición y a dar un juicio subjetivo sobre la época que le tocó sobrellevar.

Ahora bien, así como José María Arguedas expresa mediante su literatura las problemáticas del mundo y de la cultura indígena en el Perú, también ofrece soluciones que radican en el

reconocimiento de la multiplicidad de razas y de sangres. Se evidencia cómo él plantea todas sus reflexiones a partir del colonialismo proveniente de Occidente y como el iniciador de todos los males.

De un modo, en la obra literaria se refleja cómo por medio de sus personajes los discursos dejan entrever aspectos que permiten abstraer nociones para evidenciar cómo estaba constituido un microcosmos, saturado de esclavos, de hacendados, de indios y mundos ideológicos en ese momento histórico en el Perú. Por ende, el autor de manera artística crea diversos tipos sociales quienes son testigos nacionales y culturales de los eventos políticos y cotidianos que se estaban sucediendo en la época. De otro modo, el escrito deja ver un juego de lenguaje donde los personajes por medio de su capacidad lingüística, comunican diversos relatos polifónicos que sin lugar a dudas deja entrever una visión de mundo, donde la lengua castellana, marcha como mecanismo de poder a través de la violencia epistémica, y la forma de expresarse de algunos personajes reflejan las costumbres sociales y los procesos sociológicos del momento, además de cómo interactuaban las estructuras de poder, de tal manera que, los indígenas estuviesen en la parte inferior de la pirámide y los hacendados "mundo blanco" en la cúspide.

También, se puede apreciar en los cantos quechuas la relación hombre – Dios que respecta una mirada terrenal y divina, la relación agua – vida que tiene que ver con el paso del tiempo, la relación espanto – dolor que respecta al sufrimiento de los suyos a mano de los españoles y así se podrían citar más ejemplos que muestran analogías de la vida y la existencia del hombre en el Perú.

Hay que recordar que el autor peruano es un autor culto que toma posición sin desdeñar la lengua castellana. Este hecho puede denominarse como un proceso de *Transculturación* narrativa, pues se toman elementos de la poesía para reflejar la sociedad y el dolor a veces de pertenecer a la misma, como en los siguientes versos:

¡ah á ááá ...!

Nos dicen que su madre llorará por este hombre

De corazón helado.

¡ oh madre no entristezcas, tu no fuiste quien

Heló su corazón

Mi pueblo te espera,

Porque eres hija de la revolución.

Pacha mama mi único dios!

La *Originalidad* en la obra de José María Arguedas proporciona un ejercicio *Descolonizador* del conocimiento, pues un indio que en realidad no es un "indio", sino que es un ser amestizado, demuestra cómo se puede convivir con fraternidad y amor a la cultura indígena, valorándola y no desdeñándola, reconociendo que el indio es un ser del Perú, con unos saberes propios, unos saberes que proporcionan la *Representatividad* del continente americano.

Asimismo, se evidencia una temática en especial que concierne a la religión y al adoctrinamiento de la misma por parte de los “señores” del pueblo indígena. No obstante, siempre se ve cómo los indios a pesar de ser subyugados tienen como menester defenderse:

Tú me respondes. Si algo sé, si uno sólo de mi raza aprende el vicio que Dios prohibió para ustedes mi sangre, tu sangre será poca para lamer las flores de mi pisonay.” También se evidencia cómo por medio de discursos coloniales los indígenas ni siquiera eran valorados como seres racionales: “– En eso nos diferenciamos de los indios. Si aprenden a leer ¿qué no querrán pedir hacer y pedir esos animales? Otro discurso planteado en el libro dice así “-¡Indios embrutecidos! Van a ser una carga, hasta una rémora para la lucha (Arguedas, 1964)

En esta cita textual se evidencia el poco reconocimiento que tenía la cultura indígena, pero también se ve cómo ya por parte de los hacendados y mestizos preveían una revolución de los

indios queriendo salir del yugo al que han sido sometidos desde que un tal Cristóbal Colón, y un tal Pizarro y un tal Cortés.

Demetrio Rendón Wilka uno de los personajes principales de la novela es un indio que conoce medianamente las letras, es muy inteligente y estratega. De hecho, es el concejero de los hermanos Aragón de Peralta. Sin embargo, tiene que someterse al yugo religioso, él quien siempre amó a su dios Pukasira por encima de todas las cosas:

Rendón concluyó el padre nuestro, pronunciando las palabras con tono profundo - ¿crees en Dios? – le preguntó en Castellano, no en quechua. –Sí, patrón. - ¿Dónde está? – En mi corazón. En todas partes... Don Bruno sintió que la rigidez de su cuerpo se relajaba. – Besa la cruz, indio – Ordenó. Demetrio se puso de rodillas y besó la cruz y besó la cruz de su vara. “Esto es vergonzoso, cruel, pero me fascina!” reflexionó la esposa del Aragón. (Arguedas, 1964, p. 39)

En la cita anterior se evidencia un problema que respecta a uno de los cuestionamientos más grandes de la humanidad y de la filosofía en general: ver cómo se pisotean valores y se cuestionan doctrinas por la existencia de un Dios (creador de todo) Además, se divisa cómo los valores del indígena son pateados, incluso al punto de tener que besar la cruz como muestra de su lealtad y adoctrinamiento por parte de los señores y mandones. Uno de los fragmentos de mayor provecho, en el cual se puede evidenciar cómo los valores de un indígena son puestos en contraposición con los de un hacendado mestizo, es un momento en que Rendón Wilka toma la palabra:

Indio es respeto, comunero es respeto, niña es respeto. ¡Querida no es respeto; usted en su conciencia, conociendo a Gregorio! Músico grande, respeta niña. Por eso niña no sirve para juez. Otra vez, pues, ingeniero riéndote, tranquilo hasta cuando rabie Dios y padre Pukasira también. Entonces rápido te entrará alma que no sé en dónde habrás botado, entrará a tu cuerpo para que no sufras no más; sufrirás loqueando en montañas, pampas. Tu alma, tu alma como has abandonado, no va a morir sabe Dios hasta qué tiempos. (Arguedas, 1964, p. 58)

En esta cita crea al personaje anteriormente nombrado y lo otorga una voz, pero no una voz cualquiera, éste señor sin estudio es capaz de replantearle una visión a un mestizo mandón, dejándolo sin argumento alguno. Ahora bien, eso es sólo una parte, en el momento en que le nombra la existencia de su alma y la corrupción de la misma, ya que su Dios la va a castigar (visión de mundo medieval) Y, sin embargo, pone como ejemplo castigador a su Dios Pukasira para que no se salve de ninguno de los castigos de las deidades. Igualmente, Arguedas por medio de sus personajes siempre subraya la importancia del territorio, no como espacio, sino como algo armonioso, algo que quiere tener vida propia, ese territorio que traspasa la frontera de lo espacial para convertirse en algo que mueve la sensibilidad de los personajes:

Y que allí, sobre el maizal donde he cantando de muchacho, de peón, no de dueño, que me maten. Que mi sangre y mis huesos queden en nuestra pampa nuestra que alimentó a los indios antes de la llegada de los españoles y a los vecinos, ricos ahora, pobres antes, desde la Colonia. (Arguedas, 1964, p 142)

Para este caso se está ante la voz de un personaje que proclama un pensamiento fronterizo en la búsqueda incesante por romper con ese discurso hegemónico que por más de quinientos años ha tenido sujeto a Latinoamérica. Arguedas es la voz que no le interesa estar en la corriente del indigenismo⁴⁸, él es una voz subalterna que piensa de otra manera.

Finalmente, y a manera de conclusión del presente capítulo, la producción literaria del autor en *Todas las sangres* tomando como una de las posibles hipótesis el reconocimiento del mestizaje como la composición del hombre peruano y latinoamericano. Además, es lícito decir que José María Arguedas es el representante más relevante del neo - indigenismo, es decir, que en su novela se refleja cómo hay una constante lucha por ese reconocimiento del mestizo (y no sólo del indio), como la única sangre después de la conquista (principio de *Representatividad*) Asimismo, se evidencia cómo la figura literaria del escritor se conforma a partir de un mestizaje

⁴⁸ La crítica literaria ha ubicado la figura de Arguedas en la corriente del neo-indigenismo.

particular vinculado a una lengua y a una cultura ancestral, recuperada desde la mirada contemporánea de un autor en permanente conflicto entre ambas tradiciones.

En este sentido, se intentó identificar y analizar algunas categorías esbozadas por Ángel Rama en su libro *Transculturación narrativa en América Latina*, en relación con la obra literaria *Todas las sangres* del José María Arguedas. Asimismo, el ejercicio giró alrededor de la categoría denominada: *Transculturación*, y de los principios de *Representatividad* y *Originalidad*, en relación con la obra literaria y el contexto histórico que se desenvuelve en la misma. Por un lado, se trabajó la manera cómo los personajes a través de sus relatos proponen diversas salidas, a fin de mitigar los efectos negativos que traía el fenómeno modernizador. Por otro lado, se trató la colocación del personaje central de las obras, es decir, Demetrio Rendón Wilka, pues él más que nadie supo ser un personaje transculturador, en él se podían ver encarnados el uso de las dos lenguas, pues se crio con los dos "mundos", es un indio amestizado, en él se ven los valores indígenas que conciernen a la naturaleza, pero él es un tipo muy particular, no tiene creencias religiosas. Todo es una estrategia política que finalmente no se funda.

Igualmente, las categorías tuvieron coherencia para la identificación y el análisis de la obra objeto de estudio, pues sirvieron metodológicamente en la comprensión e interpretación de algunos elementos que permiten observar un proceso de *Transculturación* a partir de aspectos tan variados como la lengua, la religión, el sistema político y social. De este modo, se apuntará en el próximo capítulo, el tercero de la investigación a la comprensión y al reconocimiento de *Todas las sangres*, a partir de un proceso de la descolonización del conocimiento, aplicando desde la teoría de Ángel Rama y con el apoyo conceptual de teóricos pertenecientes a la teoría de los Estudios Culturales, una hipótesis que apunte al miramiento de cómo a través de la literatura de José María Arguedas, en especial desde los planteamientos esbozados en *Todas las sangres* se

puede establecer una ruptura del discurso hegemónico occidental desde distintas perspectivas sociales y artísticas.

Capítulo III. La descolonización del conocimiento. Una aproximación teórica en *Todas las sangres*

“Yo tengo mi conciencia tranquila y en el momento en que yo vea algo que no esté dentro del orden de la hacienda, entonces yo denunciaré porque mi voz así sea una voz indígena tiene peso, yo a usted señor le digo; algún día el Perú conocerá las voces, que usted y otros más han querido callar.”

Demetrio Rendón Wilka

El utópico deseo de las letras latinoamericanas por lograr la independencia del discurso hegemónico occidental de las manifestaciones artísticas, en especial de la literatura, a través de un marco regional específico, ha contribuido a la formación cultural de algunos escritores que han establecido un pensamiento "otro"⁴⁹ en la búsqueda incesante a partir del arte, a fin de proponer un discurso que reivindique una episteme⁵⁰ que permita presenciar la *Originalidad* y la *Representatividad* del ámbito latinoamericano. Es menester mostrar una cosmovisión propia del continente en relación con el sistema - mundo occidental⁵¹.

En efecto, el tercer capítulo de la investigación pretende ejemplificar y demostrar cómo se le otorgará una respuesta coherente a la siguiente pregunta que surge de diversos cuestionamientos por las categorías de la *descolonización* del conocimiento:

⁴⁹ Véase el libro: *Historias Locales - Diseños Globales* (Mignolo, 1998). En éste se hace una caracterización de dicha categoría.

⁵⁰ Término proveniente de Grecia que suele ser traducido como: "conocimiento propio", al cual los filósofos griegos se referían al verdadero conocimiento, en contraposición al conocimiento aparente, en un ámbito de la razón por la verdad de una cultura determinada.

⁵¹ Categoría trabajada por el intelectual argentino Walter Mignolo

¿Cómo se puede reconocer en *Todas las sangres* de José María Arguedas un proceso descolonizador del conocimiento a través de las posturas de algunos intelectuales de la literatura latinoamericana de los Estudios Culturales⁵²?

En efecto, los estudios culturales presentan una variedad de propuestas conceptuales, categóricas y metodológicas que son útiles en la comprensión del proceso en el cual se inicia la ruptura de algunos aspectos políticos, epistémicos, culturales, sociales, religiosos etc., de la colonialidad instaurada en el continente americano a partir de 1492 y que se practican en la contemporaneidad, pero bajo distintas y variadas formas de neo-colonización en la contemporaneidad. Ejemplo de ello, se evidencia en las categorías establecidas como los países denominados del "tercer mundo", aún en la actualidad el "mundo occidental" es quien tiene el conocimiento en las academias y se desconoce lo propio.

No obstante, es relevante afirmar que la presente teorización usará metodológicamente algunas categorías de la *Transculturación narrativa en América Latina*, pues este libro esboza algunos elementos que pueden ser contrastados y analizadas con otras nociones. También, se abordará a manera de ejemplo algunos fragmentos de la novela que permitan aludir paradigmas que surjan a partir de la construcción teórica del presente aparte.

Se debe subrayar que la categoría de la *Descolonización* se analizará a través de la fundamentación teórica del escritor y filósofo francés Frantz Fanon⁵³, pues él le otorga a dicho concepto una plasticidad que permite ser tratada en los senderos del ámbito latinoamericano, más específicamente andino. Es decir, que se traerán a colación aspectos de su texto *Los condenados de la tierra*(2001),⁵⁴ pues en éste se puede hacer una identificación analítica de la

⁵² Son un campo de estudios configurados a partir de la tradición crítica latinoamericana. Es un campo para el repensar la cultura, otorgándole validez a la episteme cultural a través de marco intelectual latinoamericano.

⁵³Frantz Fanon (1925 – 1961), filósofo y escritor francés, cuya obra propuso bastantes enfoques revolucionarios. Desarrollo estudios poscoloniales, crítica literaria y corrientes marxistas.

⁵⁴ Libro publicado en Francia en el año 1961. Manifiesto político, trata las formas de colonización en África.

descolonización del conocimiento en contexto con la obra objeto de estudio de la presente indagación.

Por supuesto, y como se subrayó anteriormente, el concepto aludido estará alimentado de otras teorías y concepciones, (se traerá a colación textos de los estudios descolonizadores del conocimiento y teorías de los estudios culturales, a fin de teorizar bien dicha categoría),

sin perder el horizonte de la novela y de los conceptos esbozados por Ángel Rama en su estudio. Estas premisas deben ser analizadas en un contexto latinoamericano, pues en dichos aspectos se refleja una nueva idea, un "nuevo pensamiento", una nueva manera de ver el conocimiento propio, de rescatar algunos valores de la cultura andina.

De hecho, se podrá ver a través de *Todas las sangres*, cómo la creación de tipos sociales son reflejos sensatos de algunos elementos de la cultura andina peruana. También, se verá cómo la naturaleza y el ambiente son elementos que permiten ver reflejada una idiosincrasia propia. Cómo el arte modula su voz contra el imperio y responde de manera original a la diversas formas de opresión y aculturación que se pretende llevar a cabo a partir de un proyecto modernizador capitalista, que por ende camina desde las ciudades hacia la periferia, en la búsqueda de una *neocolonización*⁵⁵ que permite ver reflejada la importancia de la episteme occidental por encima del conocimiento ancestral andino y mitológico que es tan válido, tan profundo y fundamentado en el reconocimiento social y cultural del indio en Latinoamérica, para establecer una identidad de lo "propio", tal cual como pretendía José María Arguedas.

La descolonización del conocimiento aborda el reconocimiento de la cultura y de la misma manera otorga el posicionamiento dentro de un marco universal (Fanon, 2001). De ese modo, la literatura podría abordarse dentro un discurso fronterizo. La voz de los autores, las diversas y más variadas visiones de mundo y cosmovisiones que surgen a partir del cuestionamiento del

⁵⁵ Véase el libro: *Historias Locales - Diseños Globales*. (2000) En éste se hace una caracterización de chicha categoría.

discurso hegemónico occidental que ha traído consigo una imagen que busca imponer desde la modernización y los principios capitalistas que clasifican, marginan, y finalmente estratifican a las sociedades. Así, con esta breve contextualización, el tercer capítulo de la presente investigación estará dividido en tres instancias de la siguiente manera:

En primera instancia, se establecerá una taxonomía analítica teniendo en cuenta categorías tan variadas como: *la descolonización, la decolonialidad, el pensamiento fronterizo, la pluriculturalidad, el sistema mundo - occidental, la Originalidad, la Representatividad, la Transculturación, la violencia epistémica* entre otros conceptos⁵⁶ teniendo en cuenta el objetivo central del presente estudio: dar cuenta de: *¿cómo se genera un proceso Descolonizador del conocimiento a través de Todas las sangres.?*, de esta manera, se hará una identificación que permita aclarar conceptos, que se puedan ver reflejados en la novela y también a través de la teoría de Ángel Rama.

De hecho, el propósito radica en observar analíticamente un proceso que muestre cómo a manera de "ideal" las letras latinoamericanas rompen con ciertos elementos del discurso hegemónico europeo a través de la *Violencia Epistémica*, este último concepto se trabajará a partir de Franz Fanon. Así pues, también se traerá a colación al crítico en literatura, Aníbal Quijano⁵⁷ y algunas de sus conceptualizaciones. Además de identificar y traer a colación al intelectual Walter D. Mignolo⁵⁸ citando a su libro: *Historias locales - Diseños globales*, (2000) y otros autores pertenecientes a la corriente de los Estudios Culturales⁵⁹. Sin descuidar obviamente el enfoque investigativo y la delimitación que se instauró en el mismo. Sólo que dichas

⁵⁶ La terminología citada anteriormente corresponde esencialmente al ámbito de los Estudio Culturales.

⁵⁷ Docente. Crítico literario peruano, instaurado en la contemporaneidad en la escuela de los denominados estudios culturales o *Descolonizadores* del conocimiento. Actualmente trabaja como profesor en Europa.

⁵⁸ Filósofo latinoamericano instaurado en la contemporaneidad en la escuela de los denominados estudios culturales o *Descolonizadores* del conocimiento.

⁵⁹ Catherine Walsh, sobre sus estudios sobre la cultura. Antonio Cornejo Polar, Renán Vega Cantor, entre otros desfilarán por estas páginas, pues estructuran categorías que permiten ser analizadas en el presente estudio.

categorías y teóricos permitirán una estructuración más sólida en las respuestas a las hipótesis que se han ido planteando alrededor del trabajo.

En segunda instancia, es necesario hacer hincapié en el concepto de la *Descolonización* que trata Franz Fanon en su libro *Los condenados de la tierra*, esta categoría irá a trabajar metodológicamente con *Todas las sangres*, y con la *Transculturación narrativa en América Latina*, pues, Frantz Fanon piensa que la descolonización es un proceso violento, una situación compleja como lo muestra Feldman en su investigación denominada: *Las metáforas de la colonialidad y descolonización en José María Arguedas y Frantz Fanon*⁶⁰. La cita argumenta lo siguiente:

La descolonización siempre es un fenómeno violento. En términos simples, la descolonización se puede definir como la sustitución "total, completa, absoluta" de una especie de personas por otra, de los colonizadores por los indígenas colonizados (30). Fanon describe el momento que inaugura el proceso de la descolonización como una *Tabula rasa*, un comienzo absolutamente nuevo (..) Lo que es más, la descolonización, que se propone cambiar el orden del mundo, es un completo desorden. (2015, p 23)

Por una parte, en esta cita se puede deducir que la figura del escritor sin lugar a dudas encuentra un mundo totalmente "desordenado", para el caso peruano es importante traer a colación a José María Arguedas, quién instaura una cosmovisión andina a través de su literatura. En ésta se pueden identificar rasgos y elementos que más adelante demostrarán cómo se evidencia un proceso *Descolonizador* del conocimiento en la obra literaria *Todas las sangres*, ya que se citará textualmente apartes de la novela que servirán como instrumentos en la configuración de un proceso *Descolonizador*. En tercera instancia, se presentará a manera de conclusión el desarrollo de cada una de las instancias planteadas en la introducción de este, el

⁶⁰Estudio realizado por la crítica en literatura Irina Alexandra Feldman, quien propone el proyecto *Descolonizador* en la obra de José María Arguedas.

tercer capítulo. No obstante, se intentará brindar una postura subjetiva en el desarrollo de estos fenómenos que abarcan problemas tan variados como las categorías que se esbozaron en el presente estudio. Para ello, y como se ha subrayado se traerán a colación perspectivas conceptuales de los estudios *Descolonizadores*. También, se intentará describir de manera subjetiva cómo el escritor peruano José María Arguedas establece un proceso *Descolonizador* de la cultura en la obra de la totalidad, *Todas las sangres*. A continuación, se realizará el desarrollo analítico de los elementos planteados en esta introducción.

Todas las sangres; un proceso Descolonizador a través de un discurso "otro". Una nueva manera de observar la diversalidad de la cultura andina.

“El mundo inventado no ha borrado el mundo el mundo real: se ha superpuesto. No es transparente.”

Jean-Marie Shaeffer.

La descolonización social y cultural ha sido trabajada desde distintas perspectivas epistemológicas⁶¹ y su aparición data del final bélico de la Segunda Guerra Mundial. Dicha categoría refiere a la instauración de ciertos procesos sociales y culturales que buscan una manera de observar procesos desde una episteme "propia", es decir, enajenarse en la corriente que valida el discurso latinoamericano desde la diversalidad de conocimientos y procesos políticos. De hecho, esta noción es alienable con las obras literarias y se podría analizar en diversos contextos artísticos. Dicho concepto permite establecer ciertas rupturas establecidas desde la colonización por parte del continente europeo al americano. Para el caso se hará referencia al contexto andino peruano a partir de la novela objeto de estudio.

Recientemente el término descolonización ha sido usado con la finalidad de referir diversas posturas que encajan en las diferentes operaciones culturales, pues tiende a revelarse contra algunas de las prácticas institucionales y epistemológicas subyugadas por el eurocentrismo que a su vez impuso mecanismos de subordinación y de poder. Esta categoría tiende a fundamentarse a través de conceptos tratados e identificados en contextos reales por los Estudios Culturales como la colonialidad y la interculturalidad. Vale aclarar que la descolonización trabaja de la mano con

⁶¹ En los más variados estudios contemporáneos se han diversificado e intensificado la cuestión de los estudios culturales o *Descolonizadores*. Así, pues, se establecen diversas miradas del "problemas" de la colonización en el continente americano y sus "efectos" negativos y positivos a través del asentamiento de un sistema modernizador - capitalista en las regiones y países. Este fenómeno se genera, siempre del centro a la periferia, por medio de la *Decolonialidad* y la *Violencia Epistémica* que plantea Fanon en sus diversos estudios.

la instauración de mecanismos de poder que permitan ver cómo se genera un nuevo proceso colonizador en Latinoamérica.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la *Descolonización* se desenvuelve antagónicamente con otras categorías, otorgaremos un breve ejemplo a un concepto que es contrario al esbozado anteriormente. Se aludirá, pues, a la *colonialidad* desde el ámbito del poder, trabajada como utilidad teórico analítica pues devela un pensamiento emergente⁶². Es decir, entendida la colonialidad como una relación de dominio colonial, partiendo de los intereses del capitalismo en el ámbito de la modernidad.

Teniendo en cuenta el párrafo anterior, Catherine Walsh en su estudio denominado: *Interculturalidad, plurinacionalidad, y decolonialidad: las insurgencias políticas epistémicas de refundar el estado*⁶³, hace un análisis juicioso de cómo la colonialidad se monta a través de diversos ejes de poder que han subyugado la cultura latinoamericana hasta abarcarla (Casi desde todos los ámbitos). Para el estudio de la categoría aludida anteriormente, se desprende de la teoría del intelectual peruano Aníbal Quijano quien a su vez plantea una perspectiva clara y conflictiva del dominio cultural y para ello realiza una matriz del poder colonial clasificada de la siguiente manera:

El primer eje -la colonialidad del poder- se refiere al establecimiento de un sistema de clasificación basada en una jerarquía racial y sexual y en la formación y distribución de identidades sociales de superior a inferior, blancos, mestizos, indios, negros. Este es el uso de la raza como patrón de poder conflictivo y permanente que desde la colonia hasta hoy ha mantenido una escala de identidades sociales con el blanco masculino en la cima y los indios y negros en los peldaños finales, éstas últimas como identidades homogéneas y negativas. Este patrón de poder a servido los intereses tanto de la

⁶² Véase el libro: *Historias Locales - Diseños Globales*. En éste se hace una caracterización de dicha categoría.

⁶³ En dicho estudio se hace referencia a la ruptura contemporánea que está iniciando América Latina, con el objetivo de revalidar sus posturas epistemológicas que parten de la cultura al ámbito social, político económico, pero sobre todo una nueva mirada en la construcción del Estado, dentro de una nación.

dominación social como la explotación del trabajo bajo la hegemonía del capital; por tanto, "la racialización la "capitalización" de las relaciones sociales de tal nuevo patrón de poder y el "eurocentrismo" de su control. Están en la base misma de nuestros actuales problemas de identidad, como país nación y estado. (Quijano, 2003, p.38)

El primer eje de la *Colonialidad*, instaurado desde la conquista gira alrededor de la colonización. Es decir, las nuevas organizaciones de la sociedad han estructurado una especie de fenómeno en torno a la clasificación racial, cultural, política, económica y social. En efecto, José María Arguedas expresa al respecto que "los indios siempre han estado en el sub fondo de la cultura peruana en relación a los mecanismos del poder". De este modo, la colonialidad estratifica las sociedades, las fractura, ejerce un mecanismo de control en cada una de ellas. Esta categorización es evidenciada en la novela *Todas las sangres*, pues muestra cómo los hacendados (pertenecientes al "mundo blanco"), están en la parte alta de la estructura social del poder y los indios en el último.

Con el objetivo de traer a colación el asunto de cómo estaba jerarquizada la estructura social y política del país peruano, se hace alusión a dos personajes de magna importancia para el desarrollo de la obra literaria *Todas las sangres*. En efecto, Bruno Aragón de Peralta y Fermín Aragón de Peralta, los dos gamonales que mandan en la hacienda y en la mina⁶⁴; son dueños tanto de las almas de los indios, como de sus propiedades, como de sus formas de pensar.

Es evidente que en este aspecto se vea reflejada la *Decolonialidad* del poder en la segregación del mundo indio. En el acaparamiento de todos sus valores. Este problema se puede observar en el siguiente fragmento de la novela:

La tierra del ciervo es de la hacienda, por tanto el siervo es de la hacienda, a vida y muerte. En tiempos del rey español, la tierra era del rey español y también la vida, al menos en los escritos. Desde la República, cada hacendado era un rey español. Ellos dictaban las leyes y la ley se cumplía únicamente

⁶⁴ Véase en *Todas las sangres* (1964) Editorial Losada.

en lo que al señor le convenía. Don Adrián K'oto, cabecilla de Kuychiy de todos los siervos de los Aragón de Peralta, alcanzó a Carhuamayo montando su caballo. (Arguedas, 1964, p. 38)

En la cita anterior se puede observar cómo el hecho de tener la sangre de "otro color", le otorga validez al gamonal para disponer de las propiedades de Anto,⁶⁵ un criado de su padre don Andrés Aragón de Peralta. De un lado, José María Arguedas alude en su narrativa a la pluriculturalidad⁶⁶ del Perú para esbozar un aspecto de su proyecto *Descolonizador* del conocimiento que radica en el reconocimiento de los indígenas como elemento central en la cultura para el desarrollo del país andino. De otro lado, revalida en su literatura la posición del indio. Es decir, y para citar un ejemplo, crea un indio amestizado por la Costa, Lima, quien se puede desenvolver en el mundo "blanco", pues es bilingüe y así, puede incluso otorgar salidas a los conflictos que se presentan al interior de la novela. Al respecto Antonio Cornejo Polar alude lo siguiente en su texto *Los Universos Narrativos de José María Arguedas*:

El personaje, o héroe problemático en *Todas las sangres*, se desenvuelve entre dos mundos con tal facilidad que puede usar la dos lenguas, (la quechua, mejor que la castellana) en los dos mundos sin embargo, se mantiene del bando de Don Bruno Aragón de Peralta. Rendón Wilka es uno de los ejemplos de resistencia al proceso de "aculturación", (impuesto por occidente) y sin embargo intentará con sus pocos conocimientos políticos ser la bandera de salvación, no sólo para San Pedro de Lahuamarca, sino para el Perú.(Cornejo Polar, 1973)

El comentario anterior se podría fragmentar en tres partes de la siguiente manera: En la primera parte, caracteriza al héroe problemático⁶⁷ de *Todas las sangres*, pues hace una descripción axiológica del mismo. En la segunda parte, ya ingresa al análisis de cómo Demetrio Rendón Wilka, puede ser la representación de un discurso autónomo que evidencie la voz de los

⁶⁵Véase en *Todas las sangres* (1964) Editorial Losada.

⁶⁶ Véase en el texto de Catherine Walsh denominado: *Interculturalidad, plurinacionalidad, y decolonialidad: las insurgencias políticas epistémicas de refundar el estado*.

⁶⁷ Véase en Lukács, György. *Teoría de la Novela*. Barcelona, EDHASA, 1971.

indígenas en la conformación y estratificación social y cultural en el Perú, con el objetivo de descolonizar los mecanismos de poder ejercidos sobre los indios en el contexto de la novela.

La tercera parte de la cita es bien importante, pues habla de un término que es esencial en este estudio. Se trata de la *Descolonización*, pero espiritual, este concepto es acuñado por Jennifer Marie Forsythe, en su texto denominado: *La descolonización espiritual como práctica multidisciplinario en la obra de José María Arguedas*, (2010) quien lo relaciona directamente con el mestizaje y la *Transculturación* y el primero de ambos como componente de la cultura americana en la resistencia de la violencia epistémica (concepto que se analizará más adelante). Sin embargo, es necesario decir que José María Arguedas no desdeña las razas⁶⁸, sino que las incorpora de manera fina en su literatura. Al respecto del mestizaje en la obra del autor peruano. Ángel Rama alude lo siguiente:

El autor usa la palabra "mestizo" para referirse, por un lado, a personas indias y de descendencia europea, cuyas semejanzas con los indígenas se expresan en prácticas teóricas y lingüísticas; a más de su marginalización socioeconómica y política. En este sentido, mestizo deja de ser una noción racial para convertirse en una de tipo cultural. (1980)

Así pues, la descolonización propone la reivindicación desde algunos elementos culturales y sociales de ámbito andino, a partir de *Todas las sangres*. Por ejemplo, la entonación de cantos en quechua, pero aún más importante, la búsqueda de la ruptura decolonial a través de los discursos, de las voces de los personajes que dejan ver cómo a través de la polifonía surge una nueva manera de ver el fenómeno de la colonización. Un pensamiento occidental, se funda en la modernización capitalista de las ciudades sin importar la episteme ancestral del área regional andina. Ahora bien, en uno de sus discursos el mismo escritor peruano lo planteaba. Se refleja en

⁶⁸ Estudio realizado por la crítica en literatura Irina Alexandra Feldman, quien propone el proyecto *Descolonizador* en la obra de José María Arguedas. Allí se evidencia cómo el escritor peruano incorpora elementos de la *Transculturación* para enriquecer a la cultura andina peruana

el siguiente parafraseo: "Me niego a pensar que un río con su caudal no sea un ser tan viviente como yo". Además, un ejemplo de la *Descolonización* espiritual se puede ver en la siguiente cita:

Han sido días abrumadores éstos. Ya recuperarás tu impulso. Y no bajes hasta donde los indios; tienen demasiado corazón. Creer que las montañas sufren y tienen poder los convierte en seres indeseables, porque la sensiblería ocupa en ellos el primer lugar, y el individuo casi no existe. Hay que inyectarles ambición y conocimientos, pero no tanto como para que nos devoren, sino para que se desarrollen a nuestro servicio, es decir, del país. Ahora son barbaros que comen tierra y lloran con exceso. Te han hecho daño. Y lo han logrado, porque en tu infancia fuiste martirizada. Antes del conocerlos algo no tenías ciertos absurdos temores y modestias. Felizmente tienes ahora la compañía de esa señora que es una especie de término medio. (Arguedas 1964, p.56)

Ahora bien, el contacto de las razas en una locación colonizada produce cierto temor al interior del imperio, pues se presentará la voz subalterna a proponer salidas *Descolonizadoras* del conocimiento a través del arte. En estas palabras Frantz Fanon plantea el ámbito para que haya una ruptura con el discurso hegemónico occidental. Debe existir una luz, que penetre el sistema mercantilista y lo "denuncie" por así decirlo.

Hay que recordar en el caso peruano y su experiencia de la modernización, ésta llegó y recortó las históricas distancias culturales y locacionales entre los dos mundos escindidos en uno. "La Costa", "La Sierra", donde entró en conflicto una cuestión de carácter epistemológico y donde lo ancestral pasó a un menor plano y la capital del país construyó una imagen occidentalizada del Perú "moderno." (P 45)

Igualmente, y en relación con la novela, la capacidad del individuo problemático logra valorar su mundo. Es él quien a través de los problemas entre los demás personajes logra otorgar una visión andina del asunto en relación con la capital, Lima y también, una armonía en el relato que permite al lector encontrar a partir de la subjetividad un mundo, un mundo no muy lejano, un mundo que relata cómo estaba compuesta esa sociedad, un mundo peruano donde primaban otras formas de colonización. Donde la Sierra intentaba escapar del violento proceso

modernizador. Este ejemplo se ve reflejado en la obra literaria con la llegada del consorcio capitalista de la Wishter and Bozarth⁶⁹, a la mina de plata. Con el objetivo de explotarla y modernizar parte de la Sierra. Sembrar un paradigma occidental como modelo de nacionalidad de peruanidad. Dichos elementos se reflejan en la discusión de dos personajes que permiten develar su visión de mundo:

Quizá tiene razón, tratándose de este país tan lastrado por la historia de los indios. Pero yo sé que podemos pulverizar este lastre. Anhele un Perú como Inglaterra; Bruno quiere una república de indios, maneja por señores caritativos.

Yo también, señor de Peralta, ahora. República de indios en el sentido de no destruir lo que tenemos de antiguo; no destruirlo; desarrollarlo.

Se está usted convirtiendo al comunismo.

No. Al contrario. Ese ideal es una gran fuerza que no debe ser proclamada únicamente por los extremistas. Usted es un hombre extraordinario. ¿No le duelen las heridas? (Arguedas, 1964, p. 246)

Hay que subrayar que Lukács hacía referencia a la voz lírica como la única oportunidad de sintetizar al mundo a través de la música. Es así, como en sus espacios de soledad Demetrio Rendón Wilka expresa líricamente sus poemas. Según Frantz Fanon, la incorporación de la poesía en otra lengua, otorgaba un importante proceso en la descolonización de la cultura, pues en Europa, estos elementos dentro de la literatura se consideraban superfluos (Fanon, 2001). En este sentido, hay que aludir a la architextualidad concebida como el tipo más subjetivo y el más implícito. Se trata de una relación totalmente escondida que, como máximo, entrelaza una mención paratextual títulos, como poesías y escritos o más ordinariamente subtítulos.

Los poemas declamados por el héroe problemático en *Todas las sangres* están cargados de reflexiones *Descolonizadoras* hacia la naturaleza, hacia la sociedad, hacia los dioses y hacia la

⁶⁹ Véase en la novela *Todas las sangres*. Este consorcio internacional americano demarca el símbolo de la modernización y de las más variadas posturas capitalistas.

vida de los indígenas. Parafraseando al teórico húngaro esto refiere a las diversas formas de sensibilidad lírica que debe ser una cualidad inherente al personaje, pues a través de sus versos se podrá hallar lo implícito en el mensaje y jugar con ese lenguaje retórico que propone José María Arguedas en sus obras, además se podrá evidenciar también esa dualidad entre los poemas escritos en quechua y en español, hay que recordar que el autor peruano es un autor culto que toma posición sin desdeñar a la lengua Castellana.

Antonio Cornejo Polar, argumenta que *Todas las sangres* es la composición de un universo, dividido entre indios, entre hacendados, entre los mestizos y una variedad de sangres viviendo en un macrocosmos andino. Se plantea el fenómeno de la modernización, también se plantea el fenómeno del capitalismo como eje central en el subdesarrollo en la población de San Pedro de Lauhuaymarca y en todo el Perú. Esta novela es una obra totalizadora. Intervienen personajes de carne y hueso, hablantes con discurso coherentes. El uso del Quechua, del Castellano, el uso de elementos mágicos, las locaciones convierten a esta narración en la cara de no solo Perú, sino de los pueblos más pobres de América Latina que buscan por medio del arte una descolonización parcial de la cultura.

En este marco, la figura de José María Arguedas desafía los paradigmas de la modernización a través de su literatura y otorga validez al mundo andino como respuesta a una recuperación epistemológica del mundo andino, esta es una manera de descolonizar el territorio y evidenciar cómo desde el reconocimiento del indio y del mestizo se puede recuperar la noción individual y colectiva de la peruanidad⁷⁰ que tanto habló su maestro José Carlos Mariátegui.

Por un lado, la novela *Todas las sangres*, en el proceso *Descolonizador* del conocimiento a través de la narración plantea la ideología del pensamiento comunero en el ámbito de la modernización e industrialización del Perú. Por otro lado, se presenta la sinergia de la peruanidad

⁷⁰ Véase el texto denominado: *7 Ensayos sobre la interpretación de la realidad peruana*. (1928)

en relación al rescate del imaginario serrano como fundamento esencial en la construcción de una epistemología original que represente al Perú.

En efecto, retomando la categoría establecida por el sociólogo peruano Aníbal Quijano respecto a la colonialidad, plantea una de las contribuciones más relevantes en el contexto de los estudios culturales. Así, de este modo, la colonialidad del poder es el resultado de algunas estrategias de dominio desde distintos ámbitos.

Un pensamiento fronterizo; una Transculturación de las narratividades latinoamericana a través de los estudios descolonizadores del conocimiento.

Es necesario en éste el segundo apartado del tercer capítulo hacer hincapié en el trabajado intelectual del argentino Walter D. Mignolo quien en su libro "*Historias locales - Diseños globales*" (2000), establece categorías para expresar de modo objetivo una nueva perspectiva epistemológica desde el continente americano. Así, pues, uno de los conceptos claves que plantea es el de colonialidad/ Modernidad. La primera señala las ausencias que se dan en los relatos hegemónicos, es decir, se plantea la inferioridad humana. La colonialidad es vista en términos de atraso en todos los ámbitos, ese problema viene siendo arrastrado desde el 12 de octubre de 1492, y aún así en pleno siglo XXI, no se ha podido romper ese paradigma eurocentrista que reina en las tierras latinoamericanas.

Ejemplo de ello, se puede ver en otras áreas del conocimiento. La filosofía por citar una ciencia está totalmente colonizada por el mundo occidental, de tal manera que, incluso en las academias casi no se la relevancia a las formas de pensar el mundo desde otra perspectiva. Precisamente, los estudios descolonizadores intentan sembrar un voz propia, ejemplo de ello, en el contexto latinoamericano se encuentra al filósofo Enrique Dussel, el mismo Walter Mignolo,

quienes han elaborado teorías propias, apostando a la reivindicación y el reposicionamiento de una episteme "propia", que contribuya a la generación de una identidad fraguada a través de las prácticas artísticas, sociales y políticas dentro de un marco latinoamericanista.

Por otra parte, al inicio de la investigación se enunciaron autores que se denominaron a título personal los escritores de la *Transculturación*, instaurados seriamente en un proceso *Descolonizador* del conocimiento. José María Arguedas, Juan Rulfo, Gabriel García Márquez. La segunda categoría, la Modernidad, es la otra cara de la moneda vista como el progreso desde que Estados Unidos tomó la batuta de creerse occidental aprovechándose de acontecimientos históricos bélicos y así cronológicamente ha traído a la América mestiza el proceso modernizador a través de un modelo capitalista. José María Arguedas toma a su literatura con incorporación del bilingüismo como forma de "resistencia" a la llegada del fenómeno modernizador. Así:

Tal como ocurriera en el primer impacto modernizador finales del siglo XIX que nos deparó el "Modernismo" en el segundo entre ambas guerras del XX el idioma apareció como un reducto defensivo y como una prueba de independencia. Los comportamientos respecto a la lengua fueron decisivos en el caso de los escritores, para quienes la opción de la serie lingüística que los proveía de su materia prima, resultaba determinante de su producción artística. (Rama, 1982)

La cita anterior sin lugar a dudas da cabida a un concepto tan contemporáneo y trabajado por Walter Mignolo denominado la razón Postmoderna, es decir, a partir del arribo de la modernización se necesitaba generar un proceso *Descolonizador* que permitiese establecer un pensamiento fronterizo. Éste último estriba en el mantenimiento parcial de algunos aspectos del uso de la lengua, dentro de las creaciones literarias. Así, es como algunos escritores decidieron seguir conservando elementos en sus narraciones, como una de las tantas razones para contrarrestar los efectos de la instauración de la Modernización, en el continente americano. Así

pues, parcialmente se estableció un pensamiento fronterizo que rompiese con las fronteras abstractas y permitiese una comunicación de las regiones a las capitales ya modernizadas::

El pensamiento fronterizo trata sobre la hegemonía de los discursos instaurados en América Latina, esta es una categoría en la que trato de ofrecer una salida por medio del conocimiento para generar el mismo desde el centro para que se vea reflejado en la periferia (Mignolo, 1998)

En lo que concierne a la cita anterior se puede decir que el escritor argentino y otros autores le apuestan precisamente a un pensamiento fronterizo en la búsqueda de establecer un fenómeno *Descolonizador* del conocimiento y es que se puede argumentar que en la actualidad se ha vuelto un proceso actual en el que los intelectuales están pensando la cuestión. Lo que se puede rescatar aquí es ver cómo Walter Mignolo propone una manera distinta de mirar a Latinoamérica, para ello toma a los Estudios Culturales como metodología de trabajo y comienza a construir una abstracción simbólica denominada: Sistema – Mundo que intenta explicar el funcionamiento de las relaciones sociales, de las relaciones políticas y las relaciones económicas a través de procesos históricos, para este caso la relación entre lo que se denomina Occidente y América.

Ahora bien, y en relación con la narrativa arguediana el escritor arma toda una trama en un microcosmos que permite vislumbrar sucesos sociales y esa constante lucha que se repite a través de la obra entre la lengua Castellana(como poder) y la Lengua Quechua (como los oprimidos,) Dicotomía que se verá reflejada en la obra del escritor: por un lado, se muestra la construcción de una carretera que conducirá a la urbanidad, pero ello acarreará problemas, pues como se verá más adelante en *Todas las sangres*, el fenómeno de la Modernización estará latente en el Perú. El personaje indio y su colectividad son uno de los puntos más altos de la novela. Al respecto Antonio Cornejo Polar escribe:

El orgullo, la capacidad de realizar tareas sorprendentes, la conciencia del poder propio poder, a la par que la presencia del personaje colectivo y todo lo que ella implica, son aspectos de relieve indudable

dentro del aporte global del aporte de José María Arguedas al proceso de la novela indigenista, (...) gracias a ello se tiene una nueva imagen del indio, imagen que difiere en esencia del lacrimoso testimonio que emanaba de buena parte de las novelas anteriores. (Cornejo, 1973, p.67)

A este respecto se plantea que la imagen del indio humillado en la realidad social y en la ficción es cuestionada; sin embargo, José María Arguedas en el mismo relato muestra también algunas canalladas que se cometen en contra de la comunidad indígena. Estos elementos de corte social proporcionan mayor riqueza a la novela, pues se muestran todas las contrariedades de los seres humanos. Mientras que la gran ciudad (Lima) se colma de felicidad al enterarse de la construcción de la carretera en vías del “progreso” los de la sierra lo evidencian como la llegada de la corrupción y el desalojo y el maltrato como vestigios de la colonización.

Además, se enfatiza en la expansión cristiana y la creación moderna-colonial del racismo en América, para mostrar cómo los europeos habían anulado el ser originario de las personas y de la naturaleza para inventar uno nuevo y distinto. De este modo, al estudiar el continente americano en el horizonte colonial de la modernidad, los españoles quisieron reeducar a los indígenas, imponerles una lengua, unas costumbres, unos valores que en la actualidad están matizados en la sociedad. Walter Mignolo señala que una de las maneras de romper con este discurso hegemónico que ya está sobre puesto es por medio de la Razón Subalterna definida en palabras del mismo del siguiente modo: “La Razón Subalterna sea entendida como un conjunto diverso de prácticas teóricas que emergen desde y responden a los legados coloniales de intersección de la historia moderna Euro-americana”. (1998, p. 117)

Entonces, se puede decir que la Razón Subalterna es la razón de los Estudios Culturales, pues estos se inscriben en prácticas teóricas contemporáneas que buscan la *descolonización* del conocimiento occidental. Si se mira la cuestión con pinzas se podría decir que esta categoría que establece el intelectual argentino encaja de manera perfecta en las academias universitarias

latinoamericanas quienes todavía se encuentran occidentalizadas e imparten conocimiento desde los otros. *¿Por qué no enseñar a partir de nuestras costumbres, de nuestra cultura, de nuestras raíces?* Sencillamente no se enseña desde nuestra pluriculturalidad porque el segundo eje de control que establece la colonialidad enfatiza en este aspecto y mecanismo de control del conocimiento, de las prácticas epistemológicas fijadas en el eurocentrismo que descartan cualquier tipo de conocimiento tanto andino, como latinoamericano. Al respecto Catherine Walsh, enfatiza lo siguiente, siguiendo claro está, las nociones del sociólogo Aníbal Quijano:

Un segundo eje es la colonialidad del saber: el posicionamiento del eurocentrismo como la perspectiva única del conocimiento, la que descarta la existencia y viabilidad de otras racionalizaciones epistémicas y otros conocimientos que no sean los de los hombres blancos europeos o europeizados. Esta colonialidad del saber es particularmente evidente en el sistema educativo (desde la escuela hasta la universidad) donde se eleva el conocimiento y la ciencia europeos. (2008, p.218)

Por un modo, el filósofo argentino argumenta que los relatos que hablan acerca del "Descubrimiento de América" son de europeos y criollos de ascendencia europea y que descubrimiento e invención no sólo son interpretaciones distintas de un mismo acontecimiento, sino parte de dos paradigmas distintos: uno propio de la perspectiva imperialista europea, la modernidad, y otro de carácter crítico de quienes han sido dejados de lado de la historia, de aquellos que se espera que sigan los pasos del progreso continuo de una historia a la cual no creen pertenecer, en otras palabras, los colonizados, los condenados de la tierra, los vencidos, los no seres como ellos mismo definían. A partir de esta idea, los Estudios Culturales, permiten otorgar esa voz que desea no cambiar la historia, sino abrir un paso para contarla de otra manera.

De otro modo, más tarde, la aparición de los criollos de origen español y portugués conformó la tríada de los humanos (europeos), los que no lo eran (indios y africanos) y los que estaban en los límites (criollos). Sobre la base de estas distinciones, Walter Mignolo analiza diversos

problemas de América que recorren distintos momentos históricos; la fundación histórica del occidentalismo y sus consecuencias epistémicas, políticas y éticas; la "americanidad" de América y otros problemas derivados, como la oposición entre barbarie y civilización.

Ahora bien, José María Arguedas a través de su novela sitúa una modulación en la que refleja la naturaleza de los indígenas y la importancia de los mismos para el desarrollo de una cultura original, de una cultura del conocimiento. Un mundo donde no sólo se reconociese al mestizo "blanco", sino a la pluriculturalidad racial en la configuración del hombre latinoamericano. Por otro lado, se identificarán en un primer momento fragmentos de la novela que permitan ejemplificar elementos que sirvan metodológicamente para ver cómo se genera un proceso *Descolonizador* del conocimiento. En un segundo momento, se traerá a colación una telaraña de conceptos que soporten dicha citación. En un tercer momento se aludirá un ejercicio analítico tomando como referencia al crítico peruano Antonio Cornejo Polar, cuyo texto nombrado *Los universos narrativos de José María Arguedas* permite adentrarse un poco el recorrido cronológico de las creaciones de José María Arguedas.

Desde otro ángulo, Walter Mignolo trabaja constantemente con diadas, que son metáforas de las dos caras de la moneda como ejemplo encontramos: el título de su libro: Historias Locales- Diseños- Globales, Colonialidad-Modernidad, Pos -colonialidad- pos-Occidentalidad entre otras. (Mignolo, 1998) Estas categorías permiten evidenciar los dos lados del juego que plantea el intelectual argentino. El primero, es asumir que fuimos colonizados y educados con valores religiosos, sociales, políticos y económicos propios de la cultura occidental. El segundo, es adoptar una propuesta decolonial que permita establecer una teoría crítica que escriba en la defensa y apoyo de la descolonización del conocimiento, a fin de establecer un pensamiento fronterizo que permita la diversidad en la enunciación de las teorías posmodernas.

Así, en el sistema-mundo ya hay un punto de partida que es el proceso de colonización por parte de Occidente. Sin embargo, a través del tiempo se ha venido cuestionando a la epistemología Occidental y se han venido evaluando otro tipo de conocimiento que tendría validez para empezar a revisar la cuestión latinoamericana desde el mismo continente, es decir, que se empezarían a fracturar todos estos discursos hegemónicos montados desde la religión, desde el conocimiento, desde los modelos económicos visto como ejes de progreso por los occidentales. Igualmente pensar otra perspectiva permite reconocer a la multiculturalidad que no sólo se evidencia en América Latina sino en los continentes marginales como África y Asia quienes también poseen una cultura y una epistemología muy variada y rica en conocimientos.

Igualmente, es interesante ver cómo se hace referencia a América Latina y el primer reordenamiento del mundo moderno/colonial. Este cambio constituiría el momento fundacional de la herida del mundo moderno/colonial y permite pensar la invasión de América como una revolución. Este momento es considerado por Mignolo como un punto sin retorno, que tiene significaciones diferentes y opuestas: para los pueblos indígenas es un desastre, una violencia que reorganiza su vida y su tejido social; para los europeos el cumplimiento de su destino histórico que abre una brecha entre la historia de Europa y sus colonias, las que siempre estarán más atrás pues siguen una historia que no es la suya.

Hablando desde el punto de vista de las antiguas colonias, Walter Mignolo señala que percibe varios acontecimientos que ocurren en el mismo tiempo, pero en lugares distintos, por lo cual la historia se analiza como la simultaneidad de acontecimientos en las metrópolis y en las colonias, y no como el relato nacional de las metrópolis o la historia de las colonias por separado, sino los vínculos histórico-estructurales heterogéneos, espacialmente temporales.

De este modo, analiza las principales revoluciones sucedidas entre 1776 y 1830: las revoluciones por la independencia de las colonias españolas, portuguesas, británicas y francesas

del continente americano; la revolución francesa; etc., hasta llegar a las consecuencias de la emancipación y de la burguesía, que adoptó dos orientaciones: el colonialismo y el imperialismo, directo o indirecto. Por lo tanto, el surgimiento de la "latinidad" o de "América Latina" es necesario entenderla en relación con un imperialismo en ascenso en Europa, apoyado por una economía capitalista y el deseo de determinar la forma de emancipación del mundo no europeo.

Desde estos principios, Walter Mignolo estudia las ideas de América forjadas en distintos momentos históricos, mostrando con detalle los factores en juego en cada ocasión, estableciendo una evolución de la latinidad desde el etnos barroco criollo colonial hasta el etnos latinoamericano criollo nacional. Finalmente, describe el quinto lado del pentágono étnico-racial, los latinos en Europa del sur y América del Sur y el Caribe, además del colonialismo como ideología oculta de la modernidad y la reconfiguración de su lógica y las muchas caras de la latinidad.

Por ello, adopta la forma de un extenso y detallado análisis de los distintos movimientos indígenas de liberación y descolonización, en relación con las situaciones políticas de los países, con el control del conocimiento, la disputa entre los legados coloniales europeos y de los indios y africanos de América del Sur y las posibilidades de transformar el Estado en un diálogo abierto entre los criollos y los sectores marginados de la sociedad por motivos raciales, sexuales o de género. Se trata de la herida colonial que sigue abierta y de la transformación epistémica geopolítico-corporal que se desarrolla después de América Latina, del nuevo tipo de saber que responde a las necesidades de los excluidos junto a proyectos y movimientos políticos radicales.

Incluso, la capacidad del intelectual de los Estudios descolonizadores Walter Mignolo para teorizar diversos aspectos sobre el pensamiento fronterizo como una de las maneras de "combatir" a la violencia epistémica y las formas de represión que aún en la contemporaneidad, se siguen dando. Un pensamiento "otro" que genere así mismo una "voz" "otra", esa es la

intención, por ello, se ve cómo José María Arguedas debe ser visto como uno de los autores que generaron un pensamiento otro, pues ya se habían subrayado diversas ideas de cómo rompió con las dicotomías propuestas por el indigenismo.

Análogamente, Walter Mignolo, también intentaba hacer parte de una teoría que se sustentara en la posición decolonial, que permitiese sostener postulados tan validos como los que se proponen desde occidente, además que se permitiese ver los aspectos, políticos, éticos, religiosos de una manera "otra". Para el filósofo argentino, quien instaure un pensamiento fronterizo es capaz de hablar de teoría original y digna de ser representativa de un continente que poco a poco ha ido instaurando discursos propios que contribuyen a los procesos en la construcción de una identidad desde la pluriculturalidad.

El aporte mayor y eje de su pensamiento lo conforma la defensa y apoyo de la posición decolonial, entendida como una teoría crítica que se postula en los proyectos de descolonización del conocimiento y el ser que permitirá pensar la economía y la política de una manera diferente, lo que trasciende la historia de Europa y se sitúa en la historia colonial de América y en la perspectiva de los inmigrantes, el pensamiento crítico de frontera entendido como descolonización del conocimiento.

Ahora bien, el sistema capitalista se manifiesta como eje de la colonialidad del poder, pues articula la mayor parte de los mecanismos de poder, es decir, que esta lectura se podría ver dentro de los parámetros de la colonialidad del poder, pues este sistema gira alrededor de la relación salarial, colonizadora, económica, y política; subyuga a los pobres, a los indios los desmitifica, los pretende aculturar e inmiscuirlos dentro de un sistema en el que predomina la discriminación racial. Después de planteada esta perspectiva, se intentará demostrar como José María Arguedas plantea un proceso de descolonización desde una ámbito modernizador - capitalista a través de uno de sus personajes más contradictorios; es decir, que se aludirá a

Fermín Aragón de Peralta, quién dentro de su discurso plantea una mirada respecto a dicho fenómeno capitalista y modernizador. De hecho, el personaje empieza a reflejar cómo los habitantes de la Costa (Lima) empezaban a adoptar posturas occidentales. Asimismo, otorga su voz para proponer una solución al conflicto internacionalista presentado en la novela de la siguiente manera:

Hombres y mujeres intentaban asimilar rápidamente los modales ciudadanos; aprendían los bailes de moda y a usar los trajes y peinados impuestos por la influencia norteamericana. La mayor parte de estos emigrados exageraba los nuevos usos de la ciudad, y la forma como danzaban los bailes de moda; procurando demostrar que los dominaban, daban a la apretada concurrencia de los salones alquilados un aspecto entre grotesco y triste para el espectador sensible. Era evidente que muchas de las parejas no se divertían, sino simulaban; padecían tratando de retorcerse, de seguir el compás endiablado o muy lento de los bailes “afro-cubanos” o afro-yanquis. (Arguedas, 1964, p.109)

La cita anterior muestra cómo magistralmente *Todas las sangres*, toma elementos de la realidad y los trabaja a partir de los más variados tipos sociales. Este problema de la occidentalización de la Sierra, se produce con los paradigmas de la modernización y la construcción de carreteras en la contribución de la unión de los mundos en un mismo país.

A este respecto Ángel Rama veía la modernización en términos positivos que previamente permitirían la *Neoculturalización* del conocimiento en el intercambio recíproco de ambas culturas (occidental y americana) A este respecto se podría agregar la postura de Ángel Rama en *Transculturación narrativa en América Latina*:

Es de hecho una búsqueda de valores resistentes, capaces de enfrentar los deterioros de la *Transculturación*, por lo cual se puede ver también como una tarea inventiva, como una parte de la enculturación de que habla Fernando Ortiz, trabajando simultáneamente con las dos fuentes culturales puestas en contacto. Habría pues pérdidas, selecciones, redescubrimientos e incorporaciones. Estas

cuatro operaciones son concomitantes y se resuelven todas dentro de una reestructuración general del sistema cultural, que es la función creadora más alta que se cumple en un proceso transculturante. (1982, p. 177)

Es bien interesante el fragmento anterior, ya que habla del nutrir de las culturas. Así, los indígenas y mestizos deben adoptar ciertos procesos del conocimiento occidental, pero al mundo "blanco" también le es necesario tomar algunos valores de la cultura andina para ejemplificar el asunto. Un ejemplo puntual, hace referencia al uso de la lengua quechua. Los europeos ven la imperiosa necesidad de hacer uso de esa lengua, pues más del 70 % de los indios serranos no eran bilingües. Por ende, si se deseaba establecer un mecanismo de control tenía qué saber con qué perceptibilidad llegaría al mundo andino.

En este sentido, la descolonización del conocimiento, como aludiría el sociólogo martinico Frantz Fanon, se evidencia en el uso de la lengua, para el caso la quechua, lengua ancestral, epistemológicamente construida a través de años, siglos. Hay que recordar que José María Arguedas es un hombre dividido entre dos mundos, el indio y el blanco. Este conflicto lo encadenó a través de su obra literaria a ofrecer un proceso *Descolonizador* del conocimiento. Podemos ver este ejemplo a través de un personaje de la obra literaria: Bruno Aragón de Peralta, siendo un "señor" un gamonal, un terrateniente decide aindiarse y expresar sus alocuciones, discursos en quechua, pues entendía el valor de esta lengua. Este respecto se puede ver en *Todas las sangres* de la siguiente manera:

Tú me respondes. Si algo sé, si uno solo de mis indios aprende el vicio que Dios prohibió para ustedes, tu sangre será poca para lamer las flores de mi psinay. Tú has visto que he colgado allí a unos cuantos indios para que los azoten. A ti te haré abrir las venas, a pesar de que te quiero, Adrián K'oto. Mira a tu padre "Pukasira"; lo pongo también de testigo.

Le dijo don Bruno en quechua a su mandón. Él sabía que hablando a través de esta lengua, el mensaje quedaría claro, entendido, pues el castellano era muy puro para éste. (Arguedas, 1964, p. 42)

Fanon en su término sobre la violencia epistémica, piensa cómo una de las maneras de descolonizar el conocimiento occidental es la resistencia a través de la lengua. Así, pues, en la actualidad es más valedero hablar un "buen castellano" a expresar ciertos elementos en "quechua". José María Arguedas incorpora sus textos, sus poemas, sus cartas y diálogos haciendo uso de la lengua que aprendió desde que tuvo conciencia. La literatura monta su marco de resistencia a través de los discursos que permiten ver cómo ciertas normas hegemónicas son fracturadas desde el arte.

La violencia epistémica, término acuñado por Franz Fanon, enfatiza el momento de la colonización (1492) hasta la contemporaneidad. Desde aquél momento se han establecido diversos discursos que buscan ejercer un mecanismo de control desde distintos ámbitos, con el objetivo de subyugar las masas territoriales dentro del continente. Al respecto el autor de este concepto corresponde el siguiente pensamiento:

la violencia epistémica se viene produciendo en América latina desde hace más de 500 años. Se entiende que la violencia epistémica la constituye una serie de discursos sistemáticos regulares y repetidos que no toleran las epistemologías alternativas y pretenden negar la alteridad y subjetividad de los "Otros" de una forma que perpetúa la opresión de sus saberes y justifica su dominación. (Fanon, 2001, p.68)

Así, pues, en la cita anterior se puede ver cómo la violencia epistémica propone un discurso hegemónico que parte de la manera en que se controla parcialmente el conocimiento, las prácticas políticas, sociales y culturales. Se ha otorgado en el capítulo anterior varios ejemplos de cómo la lengua Castellana es usada como mecanismo de control y de poder por parte de los españoles, de este modo, se puede ver que en el Perú es mucho más importante hablar español

que expresarse en quechua. Vale ser mestizo, en vez de indio, de cholo, de comunero, vale ser más un señor"⁷¹ de hecho existe una conceptualización que argumenta cómo en el proceder de las obras de José María Arguedas se evidencia reflejada la figura de ese ser mayoritario que tiene derecho sobre los indios y sobre las tierras:

- Al momento en que don Fermín trasponía la puerta del galón, se oyó un murmullo profundo y grave. Los “colonos”, otra vez de rodillas, rezaban en quechua el Padrenuestro: “ Yayayku, hanak’ pachapikak’...”
- ¡Indios embrutecidos! Van a ser una carga, hasta una rémora para la lucha. *Quizá de puros ignorantes se vuelvan contra nosotros*. Yo los veo brutos, casi sin alma. ¡Cómo miran, desconfiando o como si no tuvieran espíritu! –se lamenta Antenor. (Arguedas, 1964, p.122)

En la cita anterior se evidencia cómo el gamonal, Fermín Aragón de Peralta otorga una visión de mundo acerca del atraso que pueden suscitar los indios para el desarrollo del Perú. Pero hay un elemento que se coloca en cursiva de la cita anterior: "*Quizá de puros ignorantes se vuelvan contra nosotros*", este proceso ya denomina rasgos del proceso *Descolonizador*, la gran revuelta, los indios buscando maneras artísticas y políticas de vencer la aculturación total. Así, pues, *Todas las sangres* es una novela que rompe esquemas dentro de la narrativa indigenista, pues en ésta ya no se habla solo de los indios oprimidos, sino que se les otorga voz y el autor le da algunos valores a los mismos.

De una parte, la capacidad de Mignolo para sintetizar numerosos estudios y formas de pensamiento de variado carácter, origen, cultura, y mostrar aspectos poco expuestos de la historia colonial, su amplia competencia interpretativa de fenómenos diversos retórica y estilísticamente, su inteligencia abierta a posiciones diversas, le han permitido escribir este libro magnífico que

⁷¹ Véase el estudio realizado por la crítica en literatura Irina Alexandra Feldman, quien propone el proyecto *Descolonizador* en la obra de José María Arguedas. Denominado: *Las metáforas de colonialidad y Descolonización en José María Arguedas y Frantz Fanon*. (2013.)

plantea y pormenoriza problemas antiguos y actuales de la condición de América y sus proyecciones posibles en un futuro inmediato.

El aporte mayor y eje de su pensamiento lo conforma la defensa y apoyo de la posición decolonial, entendida como una teoría crítica que se postula en los proyectos de descolonización del conocimiento y el ser que permitirá pensar la economía y la política de una manera diferente, lo que trasciende la historia de Europa y se sitúa en la historia colonial de América y en la perspectiva de los inmigrantes, el pensamiento crítico de frontera entendido como descolonización del conocimiento.

José María Arguedas por medio de esta obra literaria quiere contextualizar la realidad dentro de su obra literaria, se responde a la pregunta del ¿ Por qué hacer ficción?. Él quiere ser fiel a la misma, por ello se evidencia el trato a la naturaleza no como espacio físico si no como un ser de carne y hueso. Esta es su visión de mundo, un mundo donde los personajes están en contacto con la naturaleza y con su entorno. Igualmente, Cornejo Polar hace énfasis en la novela *Todas las sangres*; y se refiere a ella como la obra totalizadora del escritor andino. Esta novela, en palabras de Cornejo Polar es la más completa y a su vez subjetiva, compleja “el hombre latinoamericano descrito en letras”

Así, pues, esta novela es la construcción de un universo, pues revela la realidad social en los decenios del 60. Para esta época el país estaba inmerso en un desbarajuste social, político y económico. Había que buscar la manera de instaurar unos procesos que permitan romper con las cadenas opresoras de la colonización y de las prácticas decoloniales. Esta "arma" sería el arte a través de la literatura.

De un modo, para contextualizar y analizar la novela *Todas las sangres*, se propone analizarla desde una multiplicidad de sentidos. Es decir, que la novela se estructura netamente a través del lenguaje. Los discursos de los hablantes son los que a la postre van a pesar. José María

Arguedas, necesita de un lector activo. Una persona que esté comprometida a realizar un ejercicio hermenéutico, pues la multiplicidad de voces, en palabras de Bajtin la polifonía que se presenta en la obra permite no solo que los relatos de los personajes sean verosímiles, sino que a través de ellos el escritor peruano logra hacer introspecciones de corte psicoanalítico en cada uno de ellos. A continuación, se hará una descripción del comunero Demetrio Rendón Wilka, como el héroe problemático en *Todas las sangres*, análisis que propone Antonio Cornejo Polar a través de la *Teoría de la Novela* de György Lukács.

Por consiguiente, Demetrio Rendón Wilka es un indígena que vive en San Pedro de Lahuaymarca. Tiene como característica principal su serenidad, su paciencia, su ingenio, su sensibilidad, su astucia y hasta su proceder heroico. Se podría decir que es el más digno representante de la nueva conciencia de los indígenas en el Perú. Él es la voz que pretende romper con aquellas estructuras abstractas que sitúan al indígena en la última posición de la escala social. No obstante, él es esa voz que quiere contrarrestar los aspectos negativos de la Modernización como fenómeno que llega al Perú para quedarse. Por ende el principio de *Representatividad* demuestra cómo la literatura "resiste" a los impulsos modernizadores en las distintas regiones, pues plantea voces emergentes para enfrentar los estratos dominantes. Al respecto se encuentran en *Todas las sangres* lo siguiente:

A Rendón Wilka lo flagearon, cuando era muchacho, en la escuela. Y ahí está, sin odiar a don Fermín ni a los vecinos. Haciendo trabajar a los indios, en las minas para que el Perú salga adelante con mano de obra chola, haciendo rabiar a los perversos como don Adalberto, don Lucas. Ésos sí comen indios, señor juez!(Arguedas, 1964, p.176)

La digresión anterior, refleja el sueño de ver a un pueblo indígena resistiendo el fenómeno de la Modernización, no desdeñándola, sino sabiendo que el país incaico no estaba preparado para dicho suceso. Es decir, el escritor peruano conformó en *Todas las sangres* una serie de

personajes que encajan de manera perfecta en una sociedad peruana, sin voz ni voto. Esta novela es la perfecta recreación de los hechos marcados a partir de los decenios del 30 en un país como el peruano donde se presentaban un sinnúmero de problemáticas sociales. Así, el criterio de *Representatividad* reivindica a las letras desde una mirada "otra" desde la mirada *Descolonizadoras* través de un presupuesto de *Originalidad* en la literatura latinoamericana, quienes observaban procesos transculturadores que, de una forma contribuían a la formación de un "nuevo" conocimiento en reciprocidad.

Por un lado, se evidencia una visión de mundo muy clara por parte del indígena, pues él es capaz de someterse como capataz de unos terratenientes, a fin de que sus compañeros raciales obtengan un reconocimiento social en el Perú. De este modo, se pensaba que se erradicarían las desigualdades y se podría pensar en una sociedad más ecuánime. Sin lugar a dudas se evidencia la presencia de un individuo problemático que prefiere arriesgar su estabilidad social por una colectividad, estos valores dan pie para argumentar que Demetrio Rendón Wilka está buscando valorar su sociedad y emitir un juicio sobre la misma.

Por otro lado, están las civilizaciones abiertas, en las que el ser humano fue separado de los conflictos, pues ha perdido la totalidad que lo unía al mundo en esta relación orgánica, y el sentido contractual de sus relaciones, el predominio de la razón y la obtención del conocimiento para el dominio del mundo ha tenido una consecuencia: la ruptura de la totalidad. Respecto a lo anterior se puede decir que hay una dialogía y una ruptura subjetiva en la novela de José María Arguedas que refiere al personaje Demetrio Rendón Wilka; pues éste es indígena, tiene sus creencias en la tierra, en el agua, es decir lo que concierne a la Pacha Mama y sin embargo, también tiene una visión cristiana:

¿Dios por qué matando comunero que su tierrita no más quiere? ¡Aquí Dios patrona es él quien nos cuida y señaló el pecho, pero mi Valle del Apurímac me cuida más, él sostiene mis pies y la de los

otros como yo, el Dios de ustedes se ha olvidado de los indios y de hecho lo adoramos.(Arguedas, 1964, p. 110)

En *Todas las sangres*: no es fácil evidenciar al héroe problemático, a pesar que el indígena pone todos los discursos en cuestión también se evidencia una fuerte problemática en el mismo reconocimiento de los indígenas, pues hay voces dentro de la novela que develan un trato colonial, así los hacendados se imponían por encima de las estructuras sociales y morales de los indígenas:

Los hacendados les han quitado a los niños- se lamentaba el viejo. Porque los cholos, aun los caballeritos, se metieron finalmente en la lucha por las chispas, para despejar el atrio, salieron de la iglesia multitud de indios hacia la plaza, y después los grandes señores, los vecinos, los vecinos caballeros y los ancianos. Indias jóvenes cargaban los reclinatorios e iban siguiendo a las señoras y señores. La decisión era la misma mandaban los blancos. Ellos hablaban castellano! wifa, wifa, wifa!!! (Arguedas, 1964, p. 10)

Ahora bien, György Lukács hace referencia a los diversos conflictos que ha de sopesar un héroe problemático, pues éste independientemente de participar activamente dentro del discurso de la novela, debe por característica esencial otorgar diversas salidas y respuestas. De este modo, y aludiendo al héroe problemático de la novela *Todas las sangres*, hipotéticamente se abre el siguiente paradigma: *¿Es para Demetrio Rendón Wilka un problema el convivir con las demás razas? O más bien ¿Es un problema para este indígena no tener un reconociendo social que dé cuenta la importancia de la raza indígena para el progreso social-cultural y económico en el Perú de los años treinta?*

En efecto, el conflicto recae en la segunda pregunta. Evidentemente, hay que recordar que el héroe problemático de dicha novela hacer menester en la importancia de unificación nacional como medio para afrontar el fenómeno de la desigualdad en el Perú, pero: *¿Por qué José María*

Arguedas construye un personaje indígena que a duras sabe leer y escribir de hecho su lenguaje no es culto? ¿Podría haber escogido un personaje burgués de la estratificación social media?

Sin embargo, el autor peruano como nadie conoce su cultura y es muy consciente de que en su novela puede sembrar una serie de voces que dejarán desasosiego en el lector. No hay mejor personaje problemático que un indígena que no sólo valora su sociedad; también plantea salidas como se evidencia en apartes de la obra literaria. Aún así, se puede decir Demetrio Rendón Wilka es un indígena comprometido con su sociedad, tal cual era el compositor de la novela. Cabe resaltar, que José María Arguedas fue profesor y que tuvo diversas inclinaciones políticas que logran ser evidenciadas en el individuo problemático de *Todas las sangres*.

De este modo, esta teoría es perfecta para explicar el por qué Demetrio Rendón Wilka no podría quedarse sin voz e interacción dentro del relato, pues es el tipo de personaje que necesita hacerse escuchar, así su educación no lo permita, así su religión no sea la de los mandones, así su destino sea morir como la voz del silenciado, como la voz que simbolizó el mismo José María Arguedas quien al terminar esta obra no se le escucho ni siquiera se le brindó importancia al relato más polifónico que haya tenido la literatura peruana.

Yo tengo mi conciencia tranquila y en el momento en que yo vea algo que no esté dentro del orden de la hacienda, entonces yo denunciaré porque mi voz así sea una voz indígena tiene peso, yo a esté señor le digo; algún día el Perú conocerá las voces, que usted y otros más han querido callar. (Arguedas, 1964, p. 192)

A partir de ahí, esta teoría explica, la razón por la cual Demetrio Rendón Wilka, al realizar sus intervenciones discursivas en la mayor parte, prescinde de los dioses. Pues se piensa que José María Arguedas hizo esta ruptura para hacer la lectura más ágil y más moderna, inmediata, sin detenerse en los detalles prescindibles que, sin embargo, dan cuenta de los valores prescriptivos de la obra. Es decir, ese problema que refleja el autor por medio de los personajes, el problema

de que Latinoamérica sea pensada con unas subjetividades occidentales, unas costumbres occidentales, unos modos de ver y representar otro tipo de realidad.

Además, una reflexión del pensamiento indígena que respecta a la naturaleza, ya que en *Todas las sangres* se evidencia la presencia constante del cielo, los árboles, las plantas, el campo, los ríos etc. Un elemento del proceso de descolonización según Frantz Fanon radica en la presencia de la naturaleza como un "vivo". Esto no solo remite a las locaciones y a los cronotopos en los cuales la ruralidad sirve como espacio físico, sino que permite connotar desde el discurso la presencia de la vida de los personajes, la existencia del mestizo y del indígena en un espacio de terminado, estos elementos son fundamentales en la obra de Arguedas, es decir, el entorno natural deja ver una prosa poética que evidencia los más bellos fragmentos literarios como se evidencia en la siguiente cita:

La luz rosada se hundió en el cielo: el color amarillo se encendió algo más se convirtió en rojizo y luego fue quemado por el sol (...) el amarillo en luz nuestra, de los comuneros, el rojo es sangre de los que viven. El viento no es tuyo a esta hora, es del sol que nace. (Arguedas, 1964, p.39)

En el fragmento anterior se evidencia cómo la luz del día simboliza la esperanza, también, cómo la luz roja es la vida de los hombres, como esa sangre son *Todas las sangres* unidas en un espacio determinado, pero también subraya cómo la naturaleza es de todos y de nadie. Se está ante la bella metáfora por medio del lenguaje, en la cual Arguedas ironiza la cuestión del viento con aquellos mestizos y hacendados que pensaban eran los dueños del Perú.

Asimismo, poetiza su lenguaje otorgando estilo a una prosa limpia al referirse con una delicadeza que sorprende al lector, ya que se refiere a la naturaleza como un espacio donde el hombre latinoamericano puede convivir en armonía con lo natural, además sus reflexiones están plagadas de connotaciones que evidencian cómo lo natural es sinónimo de pureza y de franqueza hacia la existencia del hombre. Hipotéticamente se puede argumentar que el escritor peruano

intentó en *Todas las sangres* concederle voz propia a los elementos que componen sus paisajes, he aquí un ejemplo de ello:

La solitaria calandria voló del pisonay; la voz del nevado sonreía en sus plumas amarillas y negras que aleteaban en el aire. Cubrió el patio, todos los cielos, con su canto en que lloraban las más pequeñas flores y el torrente del río, el gran precipicio que se eleva en la otra banda, atento a todos los ruidos y voces de la tierra. (Arguedas, 1964, p. 48)

Es evidente ver cómo Arguedas usa elementos paisajistas y los convierte en verdaderos elementos poéticos que contribuyen a la experiencia estética del lector. Los fragmentos filosóficos que muestra el autor a través de la naturaleza son fiel testimonio de una visión de Mundo que apuesta por la armonía y la esperanza de vivir en un espacio intercultural donde el valor menos predominante sean las diferencias raciales. Como se sabe Arguedas usó a la literatura como medio para denunciar los atropellos que estaban viviendo los indígenas por esa falta de reconocimiento que les imponía el sistema semi-feudalista de la época, a partir de allí se plantean discursos que permiten ver algunos rasgos del pensamiento del autor al valorar la sociedad.

En efecto, el profesor de estética José María Arguedas, un título que jamás tubo, pero es que él en sí era una obra estética, ante todo era creador dueño de una narrativa envidiable, Arguedas aunque incomprendido en su sociedad era progresista, quería ver un mundo mejor, para este caso su mundo indígena del cual fue menester realizar distintos relatos auto-biográficos, con el objetivo de crear una sensibilidad en el lector, a fin de tomar conciencia sobre la importancia de aquellos cuestionamientos de la existencia del hombre y preguntarse sobre el devenir del mismo y el para qué está en el mundo. Estas son cuestiones que se tratarán más adelante. No obstante, se seguirá haciendo énfasis en los elementos que toma Arguedas de la naturaleza para ser convertidos por medio del lenguaje de manera magistral como imágenes poéticas.

En la presentación de este documento se subrayó la importancia que tenían las montañas, los bosques, los ríos, los animales etc. En toda la obra del escritor peruano, para este caso en *Todas las sangres* se evidencia de la siguiente manera. En el gran silencio, las montañas se elevan mucho; podía verse cómo el agudo filo de las cumbres rozaba con los ríos de estrellas.

Las montañas simbolizan en la obra de Arguedas la llegada al mundo de la naturaleza, entre más grande sea ésta, más grande es la soledad de los personajes, cuando ellos están divisando los paisajes naturalmente se encuentran solos, cuestionándose sobre su existencia en el mundo y el lugar que ocupan en éste. Por un lado, los ríos pueden ser la connotación de la historia de los indígenas que se ven históricamente obligados a la apropiación de un idioma y de una cultura que nos es de ellos, es decir, el castellano como medio de para suprimir a la sociedad indígena de la época. Por otro lado, el narrador de dicha novela juega con dualidades como la luz-sombra, el bien y el mal, la vida y la muerte etc., este es un juego de lenguaje y de discurso que propone el autor para dejar entrever fragmentos que permiten realizar una mostración de los sentimientos y reflexiones propuestas en dicha obra de arte. Es así, como el autor por medio de versos intenta demostrar cómo la poesía sustenta los valores sociales y los pone es escena, a partir de ahí los personajes (en este caso los indios) realizan diversos cantos por medio de la oralidad, con la finalidad de rendir un homenaje a la Pacha Mama o en determinado caso a su dios o a su naturaleza “de esa luz brotaban las notas limpias de cada cuerda que los dedos tañían con suavidad con suavidad” (Arguedas, 1964, p. 140)

De este modo, también se ve cómo algunos personajes por medio de sus relatos polifónicos les dan la posibilidad de expresar una prosa poética; la existencia de las aves y la existencia de la naturaleza, es decir, que Arguedas usa a sus personajes Colonos o indígenas para poder expresar el lirismo mágico que convierte al lenguaje en su mejor aliado como se evidencia en el siguiente fragmento:

Siempre ha de volar un gavilán cuando hay cabildo, pensó la señora, contemplando el vuelo lento de un ave negra que parecía vigilar los tristes árboles de la plaza. Dicen los indios que es el espíritu y el cuerpo de Apunkitú. (Arguedas, 1964, p. 169)

Cabe resaltar que, tanto los hacendados del momento como los indígenas y como los colonos permanecían reflexionando acerca de su relación con lo natural. Es así, como las montañas y los ríos son juegos metafóricos que plantea el autor, con el objetivo de lograr reflexiones metafísicas que trascendieran lo cotidiano y por medio de la subjetividad se permite construir discursos que permiten plantearse paradigmas tan grandes tales como la existencia del hombre, el reconocimiento por el otro, la alteridad y un sinnúmero de reflexiones filosóficas evidenciadas en su obra.

Finalmente, en este apartado se intentó orientar una postura crítica y personal acerca de los rasgos *Descolonizadores* en *Todas las sangres* tomando como referencia a la naturaleza elemento no menos importante en la obra del autor. Además, Arguedas crea una serie de símbolos convencionales y paisajistas, los cuales por medio de su estilo narrativo juegan un rol importante, es así, como los elementos de la Pacha mama, parecieran tomar vida y querer ser personajes que puedan locutar algún discurso:

Pero nadie lo coreó. Al término del grito, la quebrada la quebrada reflejó el sonido del río que parecía adormecedor, a esa hora las piedras y los precipicios de rocas gritan a la madrugada usando sonidos propios que parecen vociferar y denunciar un maltrato. (Arguedas, 1964)

A manera de conclusión se puede decir que se trajeron a colación elementos evidenciados en la obra del escritor peruano, además se intentó desde la subjetividad de lector poder otorgar un trabajo de análisis hermenéutico, con el objetivo de bridar una perspectiva *Descolonizadora*, ya que se cree que el autor parte de su inconformismo y de su soledad en la infancia para crear una serie de reflexiones que permiten ir escudriñando paso a paso una de las voces artísticas más valiosas del Perú.

Se puede ver cómo la descolonización de la cultura operó desde distintos enfoques, es decir, que se logró establecer una taxonomía analítica dentro del contexto de los estudios culturales y citar teóricos que brindaron un horizonte específico en la configuración del presente capítulo sin perder de vista la pregunta con la que se fundamentaba el estudio ¿cómo se genera un proceso *Descolonizador* del conocimiento a través de *Todas las sangres*? De igual forma, se trajeron a colación fragmentos de la novela que fueron analizados mitológicamente a través de las teorías conceptuales de Frantz Fanon, de Walter D. Mignolo entre otros teóricos sin perder el horizonte que otorga Ángel Rama en su libro.

De hecho, el ideal radicó en observar analíticamente un proceso que enseñara cómo la "resistencia" de las letras latinoamericanas rompen fractura elementos del discurso hegemónico europeo a través de la *Violencia Epistémica*, este último concepto se analizó a partir de Franz Fanon. Por un lado, José María Arguedas a través de su novela esbozó una postura en la que intenta reflejar la naturaleza de los indígenas y la importancia de los mismos para el desarrollo de una cultura original, de una cultura del conocimiento. Un mundo donde no sólo se reconociese al mestizo "blanco". Sino a la pluriculturalidad racial en la configuración del hombre latinoamericano.

En conclusión, el presente capítulo presentó variados elementos conceptuales que efectivamente pueden demostrar cómo a través de ciertas posturas, sí se puede hacer referencia a la novela *Todas las sangres* dentro de un contexto *Descolonizador* del conocimiento y de la cultura. Además, la postura que presentó Walter D. Mignolo evidenció que en realidad sí se puede establecer un discurso propio, que la episteme generada en las más diversas regiones de América Latina es tan válida como la europea, que el mantenimiento de la lengua quechua es una de las maneras de hacer un pensamiento "otro", ejemplo de esto, se presentó al peruano José María

Arguedas quien incorporó diversos elementos de la lengua y del habla popular dentro de sus numerosas creaciones literarias.

No obstante, se agregaron distintas categorías que permitieron esbozar más claramente la propuesta de la indagación, se fundamentaron distintas categorías conceptuales y de dio cuenta cómo a través de ciertos ejes la descolonización del conocimiento es posible por medio de un discurso propio y original del continente donde conviven los seres humanos de todas las latitudes.

Conclusiones

La presente investigación pretendió en distintos momentos focalizar y analizar una serie de categorías tomadas de la crítica literaria y de los estudios descolonizadores o culturales. En primer momento, se intentó hacer una lectura del ámbito en el cual se enmarcaba la problemática del estudio. Se contextualizó, a partir de un ámbito regional latinoamericano y además, se hicieron diversos acercamientos referentes a la importancia que tiene la reivindicación epistémica de las letras en el continente americano, en su profundo anhelo por independizarse.

En segundo momento, se explicaba la labor metodológica del trabajo, la cual giraba en torno a dos libros. El primero de corte literario, y el segundo de corte teórico: *Todas las Sangres* de José María Arguedas, (1964) *Transculturación Narrativa en América Latina* (1982) de Ángel Rama. En este orden, el discurso que ofreció el libro del intelectual uruguayo, brindó la posibilidad de analizar tres conceptos ejes en la comprensión e interpretación analítica del estudio: la *transculturación* (categoría central), la *representatividad* y la *originalidad* narrativa. Categorías esbozadas como base central de la indagación, pues éstas pueden ser analizadas dentro de un ámbito regional específico en América Latina.

En tercer momento, se planteó un objetivo general, el cual pretendía: identificar y analizar en *Todas las sangres* de José María Arguedas desde la postura teórica de Ángel Rama, las categorías de *Transculturación*, *Originalidad* y *Representatividad*, con a fin de ver cómo se genera un proceso *Descolonizador* del conocimiento. Éste propósito se llevó a cabo felizmente, ya que a través de los capítulos se pudo evidenciar cómo los conceptos esbozados en *Transculturación narrativa en América Latina*, permitieron, por una parte, ser comparadas analíticamente con algunos fragmentos de la novela, y por otra parte, brindar una noción general

del ámbito latinoamericano y demostrar, pues, el deseo de las letras del continente de lograr la independencia del discurso hegemónico occidental a través de la razón subalterna.

De manera que, por cada objetivo específico que se planteó, el desarrollo de los éstos se hizo a través de tres capítulos, a fin de estructurar bien el progreso de los mismos. El primer capítulo denominado: *Transculturación, representatividad, y originalidad en Todas las sangres*, estuvo dividido en dos apartados. El primero, se estableció a manera de introducción para contextualizar la problemática al lector. El segundo aparte, presentó una visión general del ámbito regional latinoamericano, específicamente en el contexto andino. También se vio reflejado cómo la *Transculturación*, se adecua a contextos reales, y pudo ser tratada dentro de una obra literaria latinoamericana.

Dicho principio, evidenció rasgos de reciprocidad, de riqueza para las culturas. Además, el análisis, permitió hallar diversos elementos conceptuales a través del discurso literario que condescendieron rastrear nociones de la cultura peruana en distintos contextos: políticos, sociales, económicos, culturales, idiosincráticos, raciales, etc. De hecho, la labor consintió en ver reflejado cómo la categoría de la *Transculturación* a partir de los principios de *Representatividad y Originalidad*, brindó un acercamiento al componente mestizo en relación con la literatura y marco histórico que en la novela se presenta.

En el desarrollo del segundo objetivo específico del documento, que proyectaba: identificar y analizar las categorías de *Transculturación, Representatividad y Originalidad en Todas las sangres*. Se vio reflejado cómo los personajes hacían uso del bilingüismo sin desdeñar la lengua quechua y cómo ésta les permitió a algunos expresar una visión de mundo andino, en contraposición a una visión de mundo occidental. Análogamente, el principio de *Representatividad, y Originalidad* fueron conceptos esenciales para explicar la particularización de la cultura de América Latina. Se pudo entender cómo este principio fue animado por las

clases emergentes, ya que las mismas concedían a la literatura dentro de las fuerzas esenciales en los componentes de la cultura de un país. De ese modo, por medio de la *Representatividad* se hizo un ejercicio analítico para demostrar cómo se generaba un proceso de *Transculturación* en la novela. La lectura inferencial e intertextual permitió develar elementos de corte histórico y social de la realidad andina, peruana y latinoamericana que se enfrentaba de manera directa con el fenómeno de la modernización e industrialización. Temática reflejada en la obra objeto de estudio.

Sin embargo, es menester narrar que la categoría central y sobre la cual giraron la *Representatividad* y la *Originalidad*, fue la *Transculturación*, pues ella permitió una flexibilidad para ser abordada desde distintas perspectivas del conocimiento cultural y cotidiano. Además, permitió ser ahondado al marco conceptual histórico diacrónico indígena, peruano y latinoamericano, pues es un concepto que permite ser analizado desde un marco local y regional específico. (Para el caso se hizo referencia al ámbito andino) Por añadidura, se intentó demostrar cómo algunos personajes a través de sus discursos permiten una comunicación que trae consigo principios de la *Transculturación*. Por ese motivo, y con la finalidad de fundamentar bien el estudio se realizó una descripción minuciosa del personaje denominado Demetrio Rendón Wilka (Héroe problemático de *Todas las Sangres*), para ello, se trajeron a colación autores de la crítica literaria tan variados para que la fundamentación teórica en relación con la obra literaria tuviera solidez propositiva y argumentativa.

Por una parte, se pudo observar cómo José María Arguedas hace una literatura desde un pensamiento fronterizo,⁷² pues establece a partir de su voz como subalterno el principio de representatividad de una literatura autónoma, una literatura que sí dé cuenta los más variados procesos sociales y culturales dentro de un marco social determinado. Además, juega con las

⁷² Véase dicha categoría establecida por el filósofo latinoamericano Walter Mignolo en su libro denominado: *Historias Locales - Diseños Globales*. (2003.)

estructuras sociales dentro de las obras literarias, más específicamente, en *Todas las sangres* crea y recrea tipos sociales, los plantea de carne y hueso en una verosimilitud artística que permite encontrar un reflejo de la sociedad contemporánea de la obra objeto de estudio.

Por otra parte, en la obra literaria desfilan personajes de tan variada constitución social, como los hacendados, los mestizos, los indios, los terratenientes, los colonos, los gamonales, los capitalistas y la industria (que evidencian el fenómeno de la modernización en el marco regional peruano y latinoamericano) Esta obra literaria, puede considerarse como una totalidad, podría analizarse por particularidades, la naturaleza, los cerros, la visión de mundo, la toma de posición del autor⁷³ y de los personajes, refleja una *Transculturación* pura que permite reflejar el principio de *Originalidad* esbozado por Ángel Rama en su libro como el inicio de la independencia de las letras latinoamericanas.

En tercer momento, y en coherencia con último objetivo de la presente investigación estructurado de la siguiente manera: reconocer en *Todas las sangres* un proceso *Descolonizador* a través de diversas posturas críticas, teniendo en cuenta como eje central la teoría de Ángel Rama. Se pudieron establecer las siguientes convenciones: la identificación y posterior análisis de las categorías o principios de *Transculturación*, *Representatividad* y *Originalidad*, permitieron ver cómo se configura un proceso descolonizador del conocimiento y de la cultura en algunos aspectos a través de la novela *Todas las sangres*.

Se otorgó una respuesta a la pregunta central del trabajo, la cual se cuestionaba sobre la posibilidad de hablar sobre un procesos de *Transculturación*, *Representatividad* y *Originalidad*, dichas categorías en desarrollo permitieron una plasticidad para ser analizadas desde distintas miradas, y se pudo ver reflejado cómo la novela pudo dar cuenta de algunos fenómenos culturales y sociales a través del estudio juicioso de la teoría establecida por Ángel Ramas

⁷³Bourdieu, Pierre, *El Campo Literario*. Barcelona, Arte y Literatura, 1990. (Texto completo.)

En efecto, se trajeron a colación fragmentos de la obra literaria en los cuales se pueden ver reflejados aspectos de la cosmovisión andina, pues la naturaleza, los discursos, lo mítico, lo mitológico, la poesía, entre otros elementos, hacen que José María Arguedas pueda orientar su visión de mundo⁷⁴ a un plano de configuración cultural en el ámbito regional latinoamericano. Así, se puede ofrecer al mundo una visión global de lo que en sí es la configuración del continente americano. Un continente pluricultural, nutrido de Todas las sangres existentes en el mundo. Un continente en busca de la descolonización, de la otredad y de la *Originalidad* narrativa.

Se demostró cómo el escritor deja entrever en la novela la cuestión del mestizaje como una de las viables hipótesis para el reconocimiento del hombre peruano y latinoamericano a través de la obra literaria objeto de estudio en relación con las categorías establecidas por Ángel Rama en su libro: *Transculturación narrativa en América Latina*. Ahora bien, es importante ver cómo el principio de *Originalidad* en *Todas las sangres*, es visto a través de la incorporación de elementos del paisaje, ya que éstos cumplen una función *descolonizadora*, pues el discurso hegemónico occidental consideraba en la época al paisaje como un elemento superficial dentro de las obras literarias del momento. Así, por este capítulo desfilaron diversas citas que comentaban la existencia y armonía de dichos elementos. Se pretendió ver cómo la descodificación de los personajes a través de las peripecias encadenaban una salida al conflicto.

Ahora bien, el tema de la descolonización del pensamiento occidental a través de la literatura fue analizado a partir de diversos elementos conceptuales y autores como Walter Dignolo instaurado en la corriente de los estudios culturales. Además, se trajeron a colación autores de la socio crítica de la literatura que permitieron una demostración de cómo a partir de la subalternidad el escritor peruano José María Arguedas, proyectó una perspectiva latinoamericana "otra" como

⁷⁴*Visión de Mundo* categoría elaborada por Lucien Goldmann, en sus análisis socio-críticos.

configuración y unificación de la lengua y de la cultura en el país donde estaban reunidas ideológicamente Todas las sangres del hombre latinoamericano. Además, a través de las categorías esbozadas por el filósofo martinico Frantz Fanon, se permitió ver reflejado un proceso *Descolonizador* partiendo de un pensamiento fronterizo, cuyo eje central giró en relación con la ruptura de la hegemonía occidental del conocimiento a partir de la creación artística literaria popular de las regiones latinoamericanas.

Por lo tanto, se estableció una categorización analítica que tuvo en cuenta conceptos variados como: la descolonización, la decolonialidad, el pensamiento fronterizo, el sistema mundo - occidental, la *Originalidad*, la *Representatividad*, la *Transculturación*, la violencia epistémica término acuñado por Frantz Fanon. De hecho, el ideal escribió en observar analíticamente un proceso que muestre cómo la "resistencia" de las letras latinoamericanas rompen con ciertos elementos del discurso hegemónico europeo a través de la Violencia Epistémica. Así, pues, también, se relacionó en el estudio diversos conceptos trabajados por crítico en literatura, Aníbal Quijano⁷⁵.

En efecto, fue necesario hacer hincapié en el concepto de la *Descolonización* que planteó Franz Fanon, como se había enunciado con anterioridad, en su libro: *Los condenados de la tierra* (2001). Esta categoría permitió analizar a metodológicamente a *Todas las sangres*, con la *Transculturación narrativa en América Latina* y otros textos de corte teórico. Pues, el autor de dicha noción, piensa que "la descolonización es un proceso violento, una situación compleja" como lo demostró Feldman en su investigación *Las metáforas de la colonialidad y descolonización en José María Arguedas* (2015) y Frantz Fanon.⁷⁶

⁷⁵ Docente. Crítico literario peruano, instaurado en la contemporaneidad en la escuela de los denominados estudios culturales o *Descolonizadores* del conocimiento. Actualmente trabaja como profesor en Europa.

⁷⁶ Estudio realizado por la crítica en literatura Irina Alexandra Feldman, quien propone el proyecto *Descolonizador* en la obra de José María Arguedas.

Por un lado, se pudo evidenciar que José María Arguedas, instauró una cosmovisión andina a través de su literatura, ya que él pudo identificar rasgos y elementos que demostraron cómo se evidencia un proceso Descolonizador del conocimiento en la obra literaria *Todas las sangres*. Metodológicamente, se citó textualmente apartes de la novela que sirvieron como instrumentos en la configuración de un proceso *Descolonizador*. Allí, se mostraron elementos de la sociedad actual del Perú, de su naturaleza y su cultura. Una obra literaria que reivindicó la estructuración social, incorporando en su discurso la voz del producto esencial de la *Transculturación*, el mestizo.

Por otro lado, se identificaron apartes textuales de la novela que permitieron ejemplificar elementos que se desarrollaron metodológicamente para ver cómo se generaba un proceso Descolonizador del conocimiento y de algunos aspectos de la cultura. De tal forma que, se trajeron a colación una diversidad de aspectos que permitieron hacer un análisis juicioso con otras nociones traídas a colación desde las distintas áreas del conocimiento. Asimismo, se hizo un ejercicio analítico tomando como referencia algunas categorías esbozadas por el crítico peruano Antonio Cornejo Polar, cuyo texto nombrado, *Los universos narrativos de José María Arguedas* (1973), permitieron adentrarse un poco en el recorrido cronológico de las creaciones literarias de José María Arguedas, con el objetivo de ver cómo maduraba la escritura de éste, hasta el punto de crear su gran novela, *Todas las sangres*, obra totalizadora, donde no solo estaba inmerso el país, sino el mismo continente americano.

Por añadidura, la investigación intentó dar cuenta cómo José María Arguedas hace uso de la noción de *Representatividad* para emitir un discurso estético y original, el cual fracturara los discursos del indigenismo, pues, él proponía la incorporación del mestizaje como posible reconocimiento en la construcción del hombre peruano y latinoamericano. Se intentó, también, dar cuenta cómo el escritor peruano estableció un pensamiento fronterizo, (término acuñado por

Walter Mignolo) en el establecimiento de una literatura que sí reflejara de la manera más "fiel" los innumerables procesos culturales, económicos, sociales y políticos que estaban aconteciendo en la América Mestiza. Pues dichos elementos conceptuales, condescendieron en primera instancia, ver cómo estaba estructurada la idiosincrasia y la visión de mundo de algunos personajes a partir de la obra literaria. En segunda instancia, ver cómo el principio de *Originalidad* ambicionó interpretar aquellos elementos "únicos" al representar la cultura, pues en ésta, se hizo referencia a estructuras como la sociedad, la idiosincrasia, las costumbres, las diversas prácticas religiosas, los tipos sociales y los sistemas políticos. Aspectos que se trabajaron en el cuerpo del estudio, por medio de la citación de fragmentos de la obra literaria.

Este acontecimiento sin lugar a dudas se reflejó en la novela *Todas las sangres*, pues se trajeron a colación ejemplos textuales donde en el microcosmos de la obra literaria a través de las tensiones y discursos entre personajes dejan al descubierto una deconstrucción textual en la búsqueda del sentido de la misma. Los rasgos de *Originalidad*, en la novela de José María Arguedas se pudieron ver reflejados desde distintas maneras de construir el relato literario. Así, la incorporación del bilingüismo por parte de los "mitis", es un elemento central que permitió ver cómo el mundo "blanco" debía hacer uso de la lengua quechua para poder comunicar diversos aspectos a los habitantes del mundo "comunero" o "cholo".

Por tanto, se intentó dar un horizonte amplio y desde distintas perspectivas analíticas al concepto de Transculturación. En este sentido, se aludió a distintos acercamientos teóricos para finalmente concluir que dicho concepto se alimentaba y desglosaba en tres conceptos pilares que a la final servirían metodológicamente para desglosarla dentro de un contexto histórico determinado y a su vez acercarla de manera objetiva el ámbito de la narrativa.

Por lo demás, también, se trabajó analíticamente el principio de *Transculturación* en el contexto de la modernización de las sociedades americanas y en contexto con la producción

literaria del momento. Esta perspectiva transculturadora abrió el camino para una "nueva" lectura de la historia en general y obviamente de las letras de la literatura latinoamericana, que a su vez intentaba dar cuenta de los más variados procesos hegemónicos occidentales en el continente americano.

Concluyendo, el estudio buscó, por una parte, brindar una hipótesis y una pregunta problema que a través de la investigación se fue tratando con diversas posturas teóricas como se esbozó en la introducción de las conclusiones. Por otra parte, la idea de pensar el asunto de la *Transculturación* en *Todas las sangres*, se fue construyendo a partir de la lectura de diversos referentes teóricos, pero en especial de *Transculturación Narrativa en América Latina*, pues el libro de Ángel Rama otorgó distintas categorías que se ocuparon del plano latinoamericano en el contexto regional y abordando la cuestión de la modernización. La obra literaria fue analizada en relación con las nociones propuestas por el teórico uruguayo.

Finalmente, y aludiendo a distintas perspectivas del conocimiento se repensó el asunto del mestizaje como composición del hombre en el Perú y en Latinoamérica. La descolonización del conocimiento giró en el eje de diversos conceptos contemporáneos que permitieron ver cómo una indagación de éste calibre es tan elemental en la noción de "alteridad" del reconocimiento del otro, sin discriminación racial. La *Transculturación* como unión entre mundos; riqueza cultural asegurada.

Las categorías planteadas develaron cómo en *Todas las sangres*, se generó un proceso en la *descolonización* parcial del conocimiento. También, se demostró cómo una obra literaria a partir del discurso, puede empezar a brindar aportes en la configuración de una identidad latinoamericana. Así, pues, la Violencia epistémica, podría ser contrarrestada, a través de la instauración de discursos filosóficos y literarios que repiensen las cuestiones culturales desde un pensamiento original y fronterizo que deleve una manera "otra" de ver al mundo.

Referencias.

- Arguedas J. (1964.) *Todas las sangres.* Editorial Losada.
- Arguedas J. (1975.) Formación de una cultura nacional Indoamericana. Editorial, Siglo XXI.
- Arguedas J. (1976) Señores e Indios. Editorial, Calicanto, sre.
- Bethell Leslie. (1986.) Historia de América Latina: Editorial Serie Mayor.
- Bourdieu, Pierre, *El Campo Literario.* Barcelona, Arte y Literatura, 1990.
- Bajtín, Mijaíl. *Problemas Literarios y Estéticos.* La Habana, Arte y Literatura.
- D Allemand Patricia. Ángel Rama transculturador.
- Goldmann Luciem (1955.) El Dios oculto. Editorial Barcelona, EDHASA.
- Rochabrún, Guillermo (1985) La Mesa Redonda sobre *Todas las sangres.* IEP, EDICIONES.
- Mignolo W. (1998.) Historias Locales y Diseños Globales. Editorial Seix Barral.
- Rama Ángel (1982.) *Transculturación narrativa en América Latina.* rial, Siglo XXI s.a.
- Rama Ángel (1984.) La Ciudad letrada. Editorial, Productora gráfica andros. S.A
- Vega Cantor (2012.) El legado cultural de José María Arguedas.
- Vargas M. (1979.) La Utopía Arcaica. Editorial.

Bibliografía

- Arguedas, J. (1964). *Todas las sangres*. Buenos Aires: Editorial Losada.
- Arguedas, J. (1975). *Formación de una cultura nacional Indoamericana*. México D.F.: Siglo XXI.
- Arguedas, J. (1976). *Señores e Indios*. Editorial Calicanto.
- Bajtín, M. (1986). *Problemas literarios y estéticos*. La Habana: Editorial Arte y literatura.
- Bethell, L. (. (1986). *Historia de América Latina*. Editorial Serie Mayo.
- Bourdieu, P. (1990). *El Campo Literario*. Barcelona: Editorial Arte y Literatura.
- Cornejo Polar, A. (1973). *Los universos narrativos de José María Arguedas*. Buenos Aires: Editorial Losada.
- D'Allemand, P. (1995). *Ángel Rama transculturador*. La Habana: Editorial Revista casa de las Américas.
- Echeto, V. (1996). "Transculturación literaria y elogio del mestizaje" en La ciudad letrada: los intersticios de la escritura de José María Arguedas y Ángel Rama. *Estudios Ibero-Americanos*, 37(1), 86-104.
- Fanon, F. (2001). *Los condenados de la tierra*. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
- Feldmand, I. (2012). Las metáforas de la colonialidad y descolonización en José María Arguedas. *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana*, 77-94.
- Forsythe, J. (2010). La descolonización espiritual como práctica multidisciplinaria en la obra de José María Arguedas. *Revista de crítica literaria*, 217-231.
- Goldmann, L. (1955). *El Dios oculto*. Barcelona : Editorial Edhasa.
- Goldmann, L. (1975). *Marxismo y ciencias humanas*. Buenos Aires: Biblioteca de filosofía.

- González-Rubio, M. O. (2005). La Sociología de la Literatura: Estudio de las letras desde la perspectiva de la Cultura. *Espéculo. Revista de estudios literarios*(9). Recuperado el 15 de abril de 2016, de <http://www.ucm.es/info/especulo/numero29/sociolit.html>
- Lukacs, G. (1974). *Teoría de la novela*. Buenos Aires: Editorial siglo veinte.
- Lukacs, G. (s.f) . *La forma clásica de la novela histórica*. Recuperado el 3 de marzo de 2016, de <http://afoiceemartelo.com.br/posfsa/Autores/Lukacs,%20Georg/La%20forma%20clasic a%20de%20la%20novela%20hist%C3%B3rica.pdf>.
- Mignolo, W. (1998). *Historias Locales y Diseños Globales*. Barcelona: Editorial Seix Barral.
- Möller, C. (s.f) . *Algunas notas sobre un texto olvidado: El Dios Oculto, de Lucien Goldmann*. Recuperado el 3 de marzo de 2016, de <http://www.tiemposmodernos.org/tm3/index.php/tm/article/viewFile/12/23>
- Osorio Tejeda, N. (s.f) . *José María Arguedas y el lenguaje de la identidad mestiza*. Recuperado el 3 de marzo de 2016, de https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/26476/1/ASN_17_09.pdf
- Quíjano, A. (2003). *Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina*. Buenos Aires: Editorial Buenos Aires Clacso.
- Rama, A. (1980). *La palabra social en la obra de José María Arguedas. Capítulo de José María Arguedas Representante de la cultura indígena peruana*. La Habana: Editorial Casa de las Américas.
- Rama, A. (1982). *Transculturación narrativa en América Latina*. Editorial Siglo XXI.
- Rama, A. (1984). *La ciudad letrada*. Productora Gráfica Andros.
- Rochabrún, G. (. (2011). *¿He vivido en vano?: La Mesa Redonda sobre Todas las Sangres del 23 de junio de 1965*. Instituto de Estudios Peruanos. Obtenido de <http://www.jstor.org/stable/j.ctt9qdvv7>

- Salmón, R. D. (2007). *Científicos sociales versus crítico literarios (Todas las sangres en debate)*. Recuperado el 12 de marzo de 2016, de http://cybertesis.unmsm.edu.pe/xmlui/bitstream/handle/cybertesis/166/espezua_sr.pdf?sequence=1
- Vargas Llosa, M. (1996). *La utopia arcaica. José María Arguedas y las ficciones del indigenismo*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Vega Cantor, R. (2012). *El legado cultural de José María Arguedas*. Obtenido de <http://www.rebelion.org/docs/159761.pdf>
- Walsh, C. (2008). Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: las insurgencias político - epistémicas de refundar el estado. *Tabula Rasa*(9), 131-152.

Apéndice

A continuación, se muestra algunos trabajos que refieren a la teoría de Ángel Rama. No obstante, en el siguiente apéndice se muestra cómo no hay estudios que analicen la novela de José María Arguedas *Todas las sangres* (1976). De este modo, se incluyen algunos de los estudios revisados con anterioridad en el estado del arte de la presente investigación. Éstos tienen que ver con la teoría desarrollada por el crítico latinoamericano y algunas categorías son útiles para contrastar y analizar con la novela.

(1) ÁNGEL RAMA La palabra social en la obra de Arguedas, capítulo de *José María Arguedas Representante de la cultura indígena peruana*. (2014)

(2) ÁNGEL RAMA “Transculturación literaria” y “elogio del mestizaje” En la Ciudad Letrada los Intersticios de la Escritura de José María Arguedas y Ángel Rama. Víctor Silva Echeto.

(3) RAMA, Ángel (1984). *Transculturación narrativa en América Latina*, México, 1982.
RAMA, Ángel (1984). *La ciudad letrada*, Montevideo, Fundación Internacional Ángel Rama.

(4) ÁNGEL RAMA” Criollismo, nativismo, regionalismo, indigenismo, negrismo, y también vanguardismo urbano, modernización, experimentalista, futurismo, restauran el principio de *Representatividad*, otra vez teorizado como condición de *Originalidad* e independencia, aunque ahora [período 1910 a 1940] dentro de un esquema que mucho debía a la sociología que había estado desarrollándose con impericia. Obsérvese la coincidencia de fechas con la publicación del texto de Fernando Ortiz, donde – este autor – propone los conceptos de Transculturalidad y de *Transculturación*. Éste es otro argumento que permite considerar la influencia que Rama tiene del antropólogo Ortiz e incorpora sus nociones para el estudio literario.

(5) JOSÉ CARLOS MARIATEGUI: El libro *Siete Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana* o simplemente *Los 7 ensayos*, es considerado la obra cumbre del escritor y sociólogo peruano José Carlos Mariátegui. Publicado en Lima, en 1928, convirtió a su autor en una de las voces marxistas más difundidas de Latinoamérica.

(6) *Historia de América Latina* es un texto en ocho volúmenes del historiador Leslie Bethell, cuyo principal objetivo es brindar unos soportes teóricos e históricos a estudiosos que quisieran revisar la cuestión latinoamericana.

(7) CORNEJO POLAR, Antonio. Una heterogeneidad no dialéctica: sujeto y discurso migrante en el Perú moderno. In: *Revista Iberoamericana*, v. L, n. XII, p. 176-177, jul./dic. 1996.

(8) HOPENHAYN, Martín. Transculturalidad y diferencia (el lugar preciso es un lugar movedizo). In: *Cinta de Moebio*, n. 7, mayo. Disponible en: Acceso en: 09 feb. 2010.

MALINOWSKI, Bronislaw. Prólogo. In: ORTIZ, Fernando (Org) . *Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar*. Barcelona: Ariel, 1973.

(9) VARGAS LLOSA, Mario. Arguedas, entre la ideología y la Arcadia. In: *Todas las sangres*. Madrid: Alianza, 1982. ZUM FELDE, Alberto. Índice crítico.

(10) MORAÑA, Mabel (Ed) (1997). *Ángel Rama y los estudios latinoamericanos*, Pittsburgh, Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana.