

Mário de Andrade y la creación de una tradición

Renata Bacalini¹

Recibido: 12/05/14
Aceptado: 20/07/14

Resumen

En este trabajo nos proponemos hacer una primera aproximación sobre el concepto de Nación abordado por Mário de Andrade en su proyecto artístico. Nos centraremos primero en el diálogo establecido entre el modernismo y el romanticismo como dos movimientos en los que la interpretación nacional es sumamente relevante. En ese contexto veremos la relación entre Mário de Andrade y José de Alencar desde su acercamiento a la temática indigenista, si bien presentadas de formas diferentes. El eje del trabajo se focalizará en observar los rasgos del proyecto de Andrade en una de sus obras ficcionales más importantes como lo es *Macunaíma* (1928). En la obra analizaremos principalmente dos ejes relacionados: la antropofagia cultural y la reescritura de fuentes populares, principalmente mitos y leyendas.

Palabras clave:

Mário de Andrade – *Macunaíma* – nación.

Abstract

In this paper we propose to make a first approach to the concept of Nation developed by Mário de Andrade in his artistic project. We will first focus on the dialogue between modernism and romanticism, two movements in which national interpretation is highly relevant. In this context we will see the relationship between Mário de Andrade and José de Alencar from their approach to the indigenous theme, although presented in different ways. The center of this study will focus on observing the features of the Andrade's draft in one of his more important fictional works to think about the concept of nation, as it is *Macunaíma* (1928). In the work we will mainly discuss two related areas: cultural anthropophagy and rewriting of popular sources, mainly myths and legends.

Keywords

Mário de Andrade, -*Macunaíma* - nation.

À José de Alencar, pai-do-vivo que brilha no vasto campo do céu

Por más de que Mário de Andrade intentó borrar la referencia hacia el romanticismo,² al abordar la cuestión indígena en la obra de Andrade tenemos que plantear su vínculo con el indianismo presente en el romanticismo brasileño.

¹ Profesora en Letras y Profesora en Portugués (UNR) Estudiante del Doctorado con mención en Literatura (UNR), becaria de CONICET. Profesora adscripta de la cátedra Cultura Lusófona comparada II del Profesorado en Portugués. Miembro pleno del Centro de Estudios y Creación Artística en Iberoamérica. Contacto: renatabacalini@yahoo.com.ar

² En el manuscrito de *Macunaíma* está la dedicatoria a José de Alencar que no se conserva en la versión ya editada.

Uno de los puntos centrales del movimiento modernista fue el interés en pensar los rasgos del ser brasileño. En el período se interpreta la cultura nacional con el objetivo de encontrar una legitimación y formar una conciencia nacional colectiva. Se intenta exaltar la tradición y lo autóctono y definir el lugar de Brasil en la modernidad; luego de cien años de independencia política se manifiesta la necesidad de mostrar una emancipación artística.

Este planteo nos permite pensar en una vinculación con el Romanticismo en relación con la importancia presente de la cuestión nacional en los dos períodos. Ambos movimientos están ligados a la búsqueda de la identidad cultural de Brasil, por lo cual podemos encontrar narrativas fundadoras en los dos momentos.

Cuando Antonio Candido en su libro *Literatura e sociedade* establece que el rasgo esencial de la literatura brasilera fue la dialéctica entre lo local y lo cosmopolita, expresa que los dos movimientos decisivos en ese contexto son el romanticismo y el modernismo, ya que “Ambos representam fases culminantes de particularismo literário na dialética do local e do cosmopolita; ambos se inspiram, não obstante, no exemplo europeu” (Candido 1965: 134). El crítico brasileño no sólo remarca la importancia de los movimientos en relación con el pensamiento sobre Brasil y su lazo con Europa sino que a su vez los diferencia porque en el romanticismo el eje se coloca en superar la influencia portuguesa, mientras que el modernismo la desconoce.

El vínculo de Andrade y Alencar se manifiesta por la relevancia del tema de lo indígena como elemento integral de sus narrativas fundadoras. A su vez, la tentativa de establecer y difundir una lengua propia del brasileño es otro punto de contacto entre ellos: la lucha por una lengua nacional.

Alencar tiene una etapa de una obra indigenista marcada por tres textos: *O guarani* (1855), *Iracema* (1865) y *Ubirajara* (1874). En esta trilogía se presenta el imaginario indigenista de Alencar, donde se destaca la figura del indio como símbolo, como una figura idealizada del buen salvaje. Sus producciones se ligan a la utopía racial presentada desde el concepto de mestizaje utilizado para superar los conflictos sociales. En las novelas de Alencar el nacimiento del mestizo permite el desarrollo de una nueva civilización en correspondencia con la brasileña. En *Iracema* particularmente se ve la presencia del elemento europeo como lo hegemónico buscando la homogeneización cultural.

El diálogo entre Mário de Andrade y José de Alencar se marca no sólo por la escritura de narrativas fundacionales sino también porque en ellas toman los rasgos de la cultura indígena o a la figura del indígena para hacerlo. Después de lo expresado es necesario remarcar la gran diferencia entre sus dos proyectos nacionales, ya que Alencar tiene una finalidad cohesiva, en cambio Andrade presenta una postura crítica y deconstructiva de la tradición literaria anterior, y por tanto de *Iracema*. Mário de Andrade reescribe el clásico de Alencar desde la parodia, tomando la tradición oral y mítica del libro,³ pero rompiendo y deconstruyendo toda la imagen de símbolo romántico del indio presentado por Alencar.

El problema de lo nacional

En una entrevista de 1925 titulada “Assim falou o papa do futurismo”, Mário de Andrade expresa claramente el porqué de su preocupación nacional: “Nós só seremos de verdadeiras

³ Recordamos aquí que *Iracema* lleva el subtítulo de “lenda do Ceará”, estableciendo un paralelo con la tradición oral del país.

uma Raça o dia em que nos tradicionalizarmos integralmente e só seremos uma Nação quando enriquecermos a humanidade com um contingente original e nacional de cultura” (Andrade 1983: 18). Podemos ver en esta frase que el autor brasileño vincula la consolidación nacional a lo cultural, a la cultura de exportación que Brasil debe poder brindar al mundo, por eso realiza una tarea de reconstruir Brasil desde la narrativa. El nacionalismo cultural presente en la obra de Andrade se caracteriza por dos elementos centrales: el rescate de la cultura popular brasileña y la crítica a lo que podríamos denominar como *internacionalismo temprano*. El autor brasileño aborda la cuestión nacional como un proceso con etapas lineales, primero hay que construir un Brasil desde lo cultural para después poder presentarlo al mundo. El nacionalismo puede y debe convertirse en algo universal, pero para eso primero debe existir: “Nós só seremos civilizados em relação as civilizações o dia em que criarmos o ideal, a orientação brasileira. Então passaremos da fase do mimetismo, prá fase de criação. E então seremos universais” (Andrade 1982: 16).

La discusión que mantuvo Andrade con otros escritores del período se manifiesta en este segundo punto. El autor pensaba que no se podía interpretar Brasil desde afuera (desde Europa) así como tampoco exportar el arte nacional sin antes crearlo, recopilarlo, valorizarlo. Esta postura se ve reflejada en varias de las cartas escritas a sus compañeros modernistas que decidieron ir a Europa y exportar su arte. En una carta del 7 de enero de 1925 le explica a Anita Malfatti sobre su imposibilidad de viajar al continente, no sólo por una cuestión laboral y monetaria, sino también porque no encuentra razones para ir allá:

Estou perdendo a esperança de ir na Europa. Aliás isso não me entristece muito, não, porque franqueza: a não ser ver os amigos não tenho nada que fazer aí. A Europa com toda a arte dela antiga e moderna me desinteressa agora. Minha vida e minha ação tem de ser desta banda do mar, estou convencido disso (Andrade 1989: 95).

Luego de esta frase Andrade continúa explicitando que prefiere viajar y recorrer el Amazonas y Brasil. También con anterioridad (15/11/1923) le escribe a Tarsila do Amaral cuando ella está exponiendo su arte en Europa y la desafía a volver a Brasil para pensar al país:

Vocês se parisianizaram na epiderme. Isso é horrível! Tarsila, Tarsila, volta para dentro de ti mesma. Abandona o Gris e o Lhote, empresários de criticismos decrépitos e de estesias decadentes! Abandona Paris! Tarsila! Tarsila! Vem para mata-virgem, onde não há arte negra, onde não há também arroios gentis. Há MATA VIRGEM. Criei o matavirgismo. Sou matavirgista. Disso é que o mundo, a arte, o Brasil e minha queridíssima Tarsila precisam (Amaral 2001: 79).

Lo primitivo, lo autóctono, lo popular son destacados por Mário de Andrade para su proyecto.⁴ El proceso que realizó el autor paulista de rescate de lo popular no se limitó al área de las letras y los mitos indígenas, su proyecto es más abarcador y se centra en la recopilación y análisis de la música popular brasileña. Un libro central para pensar este

⁴ Recordemos aquí que Andrade no piensa en términos de civilización y barbarie estos conceptos, sino que considera que “se primitivismo não se opõe a cultura pode se opor a uma determinada cultura” (Andrade 1983: 19).

tema es *O ensaio sobre a música brasileira*, donde Andrade incluye en su proyecto el análisis de la música del país con el objetivo de “conformar a procução humana do país com a realidade do país” (Andrade 1962: 18). Tanto *Macunaíma* como *O ensaio sobre a música brasileira* fueron escritos y revisados en 1928, momento clave del estudio y la preocupación del autor sobre lo popular por su acercamiento a fuentes como la de Koch-Grünberg y el viaje que realiza al noroeste de su país.

Pensar en la obra de Mário de Andrade es pensar en su proyecto de interpretar a Brasil, analizar *Macunaíma* es establecer nexos con una perspectiva de lo nacional. Este libro se compone como una narrativa fundacional por su papel en el contexto del modernismo brasileño donde se intentó representar a Brasil desde la literatura, destacando los ejes de la lengua y lo geográfico, dos elementos abordados por su fuerte nexo con el concepto de nación.

Para poder enmarcar esta temática vamos a considerar la propuesta de un autor que teorizó sobre la nación y la relevancia que tiene la narrativa, la literatura y el periodismo para la construcción de este concepto, ya que nuestro trabajo se centra concretamente en el interés que surgió en Brasil sobre cómo definir lo nacional y el rol de los intelectuales en la creación de la idea de nación hasta los años veinte, centralmente en la obra de Andrade. Benedict Anderson en el libro *Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo* establece que la nación es “una comunidad política imaginada como inherentemente limitada y soberana” (Anderson 1993: 3); el concepto de comunidad imaginada implica que la nación como tal es una imagen o representación que se realiza para conseguir la comunión entre sus miembros. El autor remarca la importancia de las novelas y el periodismo en las construcciones de esas representaciones. *Macunaíma* de Mário de Andrade es parte de esas narrativas fundadoras que intentaron hacer y fomentar esa comunidad imaginada, en este caso abordando principalmente el tema de la falta de carácter del brasileiro.

Podemos vincular la creación de *Macunaíma* con la teoría gastronómica de la nación abordada por Smith en su artículo “¿Gastronomía o geología? El rol del nacionalismo en la reconstrucción de las naciones”, en el cual explica que “las naciones se componen de elementos sueltos y sus culturas poseen una variedad de ingredientes de diferentes sabores y orígenes” (Smith 2000: 186) y considera que esta perspectiva moderna de nación es como un artefacto ensamblado por diferentes fuentes culturales. *Macunaíma* se presenta como una narrativa de construcción nacional que muestra la imposibilidad de dar un carácter único a Brasil, por lo que destaca lo heterogéneo (como también lo refirió sobre toda América Latina) y la diversidad de elementos que componen su cultura.

Macunaíma es parte del proyecto cultural de Mário de Andrade de interpretar y reconstruir, en términos culturales, su país. El mismo tiene un eje central, que fue un interés del autor desde sus primeros libros, la preocupación y valorización por las representaciones populares. La forma que Mário de Andrade tiene de pensar y construir su país es desde la tarea de recolección del arte popular, su literatura, su música y otras manifestaciones culturales, y esto se refleja en la rapsodia como confluencia de discursos que componen una narrativa elaborada con base en textos populares.

En sus obras hay un aprovechamiento del material que recoge de lo popular para reflexionar sobre temas que componen a la identidad brasileira, como la lengua, las costumbres, la música, las palabras, el territorio. En *Macunaíma* puede coexistir gracias a ello el pasado traído desde el abordaje de los mitos junto a las problemáticas

contemporáneas del autor. Pasado mitológico y presente moderno se fusionan en la obra desde los contrastes y la mezcla presente en el viaje de Macunaíma a la ciudad.

Antropofagia cultural

En la década del veinte, en el modernismo brasileño se retoma un eje que ha sido trabajado arduamente en la literatura. Uno de los puntos centrales del movimiento modernista fue el interés en pensar los rasgos del ser brasileño. En el período se interpreta la cultura nacional con el objetivo de encontrar una legitimación y formar una conciencia nacional colectiva. En este momento se exalta la tradición y lo autóctono para definir el lugar de Brasil en la modernidad.

En esos diversos intentos y propuestas del modernismo por explicar la nacionalidad surge el concepto de antropofagia, donde se retoma el mito del canibalismo desde términos culturales. El término se trabaja en el momento donde existe un interés por definir el arte propio de Brasil como metáfora de los procesos de consumo cultural.

El “Manifiesto da Poesia Pau Brasil” de Oswald de Andrade, escrito en 1924 en *Correio de Manhã*, el “Manifiesto antropófago” de 1928 y la *Revista antropofagia* (1928-1929) muestran una propuesta para hacer una valorización del rasgo primitivo de Brasil para conseguir una revisión cultural del país. El eje central es la antropofagia: asimilar lo extranjero y junto a lo nacional crear algo nuevo. Desde la idea de pau-brasil, como primer elemento de exportación brasileño, se presenta la propuesta de producir un arte brasileño para la exportación destacando el rasgo de lo primitivo. Más adelante la propuesta muta a la antropofagia como concepto utópico de representación de la nacionalidad, como expone Carlos Jáuregui en su libro *Canibalia*: “El canibalismo es en el caso latinoamericano uno de los índices privilegiados a través de los cuales puede delinarse un inventario de rastros y marcas en la conformación palimpsestica de la(s) indentidad(es) latinoamericana(s)” (Jáuregui 2005: 22). Oswald de Andrade presenta el concepto de antropofagia con el objetivo de describir el ambiente cultural de su época y resolver la tensión existente por las influencias extranjeras al definir lo nacional en un espacio mediador entre lo externo y lo propio.

El término implica una crítica a la visión presentada en los textos coloniales sobre la figura del antropófago y del caníbal. Así, el concepto de antropofagia utilizado por Andrade remite a la ceremonia guerrera practicada por los indios Tupí, donde se practicaba el canibalismo para devorar las cualidades del enemigo capturado en combate y, a su vez, a la idea de Sigmund Freud presentada en el libro *Totem y tabú*, donde se explica el paso de un estado natural a un estado social o cultural desde el parricidio del padre tiránico. La antropofagia cultural brasileña tiene como objeto de su acción a la cultura europea; la idea de nacionalismo que se presenta con la antropofagia comprende un nuevo modelo de formación de lo nacional que incluye la herencia europea y el primitivismo americano, tal como postula Antonio Candido. Con el proceso antropofágico se rompe la ambigüedad “de ser un pueblo latino, de herencia cultural europea, pero étnicamente mestizo, situado en el trópico e influenciado por las culturas primitivas, amerindias y africanas” (Candido 1991: 220).

Candido (1965) expone que *Macunaíma* es la máxima expresión del arte antropofágico. Esta idea se vincula a que en la escritura y creación del libro existió una

apropiación del material, una metabolización de diversas fuentes históricas y literarias.⁵ De entre todas las fuentes con las que construyó el libro, la principal es la obra del antropólogo alemán Koch-Grünberg, quien recolectó las leyendas y mitos de los indios en el segundo volumen de *Vom Roraima zum Orinoco. II Mythen und Legenden der Taulipang und Arekuna*. Es interesante pensar esta relación desde la antropofagia, porque Andrade no sólo toma material organizado por un extranjero sino que, a su vez, las propias leyendas son extranjeras desde la óptica de un escritor paulista que desconoce el mundo “otro” de los indígenas. Esta doble faceta de la apropiación antropofágica se transmuta en el libro desde una selección y reorganización del material presentado.

Podemos, a su vez, pensar en un eje de análisis propio de la consideración de la literatura del continente, ya que se ha discutido sobre si incluir o no dentro de la literatura de América Latina las obras de extranjeros que escriben sobre el continente. Mário de Andrade problematiza ese tópico al usar fuentes extranjeras que reflexionan sobre temáticas continentales.

Sobre el concepto y la inclusión de *Macunaíma* como obra representante de la antropofagia, surge el juego en la voz del propio Andrade⁶ quien deja publicar la obra dentro de la corriente, pero afirma no considerarla dentro de ese tipo de creación artística, es más, dice no comprender la propuesta de Oswald de Andrade en el manifiesto. Mário de Andrade, en una carta a Alceu Amoroso Lima de 1928, escribe sobre sus miedos de encasillar a su obra dentro de la antropofagia y explicita que no comprende el manifiesto y que con lo poco que comprende no está de acuerdo.

Lo popular

Una forma particular de manifestación del interés nacional de Mário de Andrade fue la escritura y reescritura de los mitos indígenas vinculado al interés de revalorizar a las culturas autóctonas. Hacemos mención a los conceptos de escritura y reescritura pensando el accionar de pasar de un texto a otro. Esto se puede presentar de dos maneras: de texto oral a uno escrito (escritura) y de un texto escrito a otro escrito (reescritura). Estos fenómenos pueden modificar y ampliar los textos fuentes o reescritos.

En la década del veinte podemos ver el trabajo de escritura y reescritura de los mitos nacionales con el objetivo de recrear y formar una visión sobre la nacionalidad (tarea que realizan diferentes escritores latinoamericanos). Entre los autores que realizan este tipo de manifestación artística se encuentra el escritor brasileiro Mário de Andrade quien toma como fuente los mitos autóctonos de su país para producir una obra literaria donde se reflexiona sobre el pasado y presente cultural e indaga sobre la identidad brasileira.

Mário de Andrade publica *Macunaíma* en 1928. Su libro está creado a partir de la fusión, reescritura y reformulación de una gran variedad de fuentes, principalmente pertenecientes a la literatura popular. Para poder comprender las referencias presentes en *Macunaíma* es necesario abordar el texto crítico *Roteiro de Macunaíma* de Manuel Cavalcanti Proença, donde se recrea la génesis del libro, se presenta un estudio analítico de

⁵ Para ver de forma completa la variedad de fuentes de *Macunaíma* consultar la obra de Cavalcanti Proença, *Roteiro de Macunaíma*. También el propio Mário de Andrade en los prefacios no publicados, las cartas a colegas y amigos y artículos varios expone cuáles fueron los textos que reescribió.

⁶ Como también juega con la escritura de la obra, donde no deja de recordar que su libro fue escrito en unas vacaciones en seis días como una broma y, sin embargo, estuvo durante dos años haciendo correcciones y publicando recién la cuarta versión.

cada capítulo analizando los préstamos tomados por Andrade y se agrega un glosario con expresiones idiomáticas, un vocabulario referente a lo geográfico, las leyendas, la flora, la fauna y los personajes. A su vez, es central abordar el libro de Telê P. Ancona Lopez (escrito para complementar el estudio minucioso realizado por Cavalcanti Proença) *Macunaíma: a margen e o texto* (1974) donde se analiza la escritura que realizó el escritor brasileño en los márgenes de sus libros, algunos, como el segundo volumen de *Vom Roroima zum Orinoco* de Koch-Grünberg, son fuentes de los mitos con que creó *Macunaíma*.

La escritura de esta obra de los años veinte se enmarca en el contexto del modernismo brasileño, se vincula a las ideas de la época y al contacto con otros escritores modernistas. Mário de Andrade, en su afán de buscar las imágenes del primitivismo brasileño, opta por el trabajo con los mitos y leyendas. El autor realizó una ardua tarea de rastreo, lectura y análisis de las fuentes para escribir su obra literaria, lo que nos lleva a reflexionar sobre su accionar como la puesta en práctica de una escritura de palimpsesto. Andrade trabaja desde su amplio conocimiento de la literatura, la cultura, la historia y la antropología para escribir sus obras. Esto nos lleva a considerar los postulados de Gordon Brotherston (1997) y su planteo sobre el palimpsesto, el collage, la intertextualidad de la obra a analizar y las obras originales indígenas, remarcando el trabajo que realizó para reescribir los mitos indígenas para rescatar los orígenes de su país.

En su libro *Palimpsestos (la literatura en segundo grado)* (1989), Genette categoriza y clasifica los conceptos vinculados con la reescritura de textos, establece diferentes vínculos que ponen en relación un texto con otro. En este sentido nos interesa en el plano de la reescritura retomar las categorías de intertextualidad y transtextualidad.

El autor define intertextualidad como “una relación de copresencia entre dos o más textos, es decir, eidénticamente y frecuentemente, como la presencia de un texto en otro” (Genette 1989: 10), lo cual se puede plasmar por medio de la cita, el plagio o la alusión. La transtextualidad implica “la relación que une un texto B (que llamaré hipertexto) a un texto A (al que llamaré hipotexto) en el que se injerta de una manera que no es el comentario” (Genette 1989: 14); el hipertexto, según Genette, está derivado de otro por medio de los procedimientos de la transformación y la imitación.

El abordaje de los conceptos de Genette nos permitirá trabajar los mitos indígenas como hipertextos que son transformados y reformulados por medio de diversos recursos al escribirse un nuevo texto. Vemos entonces a la escritura y la reescritura como relaciones de hipertextualidad entre los textos literarios producidos con los textos (orales y escritos) que funcionan como hipotextos de los mismos.

Partiendo de esta base de análisis, queremos remarcar a su vez los abordajes críticos de la temática que trabajaron específicamente con *Macunaíma* de Mário de Andrade. Los dos mayores intentos de la crítica por comprender la forma, la estructura del libro en función de la reescritura de los mitos, fueron los realizados por Haroldo de Campos y Gilda de Mello e Souza. En *Morfología de Macunaíma* (1973) de Haroldo de Campos se formula que en *Macunaíma* se siguen las leyes de las fábulas: la lógica del pensamiento fabular explicaría la estructura del libro. El libro es un análisis estructural a partir de los presupuestos metodológicos de la lectura de Vladimir Propp para interpretar las semejanzas con las fábulas.

Partiendo de un elemento central analizado por la crítica en *Macunaíma* como lo es la reescritura de textos, Souza, en su ensayo de 1979 *O tupi e o alaúde*, manifiesta una

propuesta novedosa al vincular las dos áreas de trabajo de Mário de Andrade, la literatura y la música. La autora parte de reconocer la organización textual del libro:

Uma análise pouco mais atenta do livro mostra que ele foi construído a partir da combinação de uma infinidade de textos preexistentes, elaborados pela tradição oral ou escrita, popular ou erudita, européia ou brasileira. A originalidade estrutural de *Macunaíma* deriva, deste modo, do livro não se basear na mimesis, isto é, na dependência constante que a arte estabelece entre o mundo objetivo e a ficção; mas em ligar-se quase sempre a outros mundos imaginários, a sistemas fechados de sinais, já rígidos por significação autônoma. Este processo, parasitário na aparência, é, no entanto, curiosamente inventivo; pois em vez de recortar com neutralidade nos trechos originais as partes de que necessita para reagrupá-las, intactas, numa ordem nova, atua quase sempre sobre cada fragmento, alterando-o em profundidade (Souza 1979: 10)

y rechaza las concepciones establecidas hasta el momento de bricolaje, collage y composición de mosaico. Según Souza, el principio rapsódico de la suite (proceso rapsódico de fusión de varias piezas de estructura y carácter distintos, todas de tipo coreográfico, empleadas para dar forma a obras complejas y mayores) y el principio de la variación (repetir una melodía determinada, cambiando a cada repetición uno o más de sus elementos constitutivos de tal manera que, presentando una fisonomía nueva, ella sigue siendo siempre reconocible en su personalidad) hacen al proceso creador de *Macunaíma*.

Esta creación erudita, compuesta por fuentes que conforman la rapsodia *Macunaíma* no es una mera escritura y reproducción de otros textos, no podemos reducir la obra a ese plano de análisis. El libro es de por sí una historia que se nutre de otros relatos, con personajes que representan y viven acciones que ya fueron contadas y ahora se actualizan en nuevas narrativas (más allá de que el mismo Mário de Andrade ponga en su prefacio que el libro no es más que una antología de folclore brasileño).

Nosotros vamos a ligar la escritura de *Macunaíma* a las técnicas psicoanalíticas de la escritura surrealista. Primero podemos pensar, teniendo en cuenta lo dicho por su autor sobre la escritura del libro, que hay una ligazón con la escritura automática. Andrade relató una infinidad de veces la creación de su libro como un momento de trance en el que no podía dejar de escribir: “Fui na fazenda passar um mês. Pois me veio o saci numa ideia pra um romance na cabeça, escrevi o tempo todo, teve dias em que escrevi até duas da manhã!” (Andrade 1989: 129). Si bien el escritor antes de publicar su obra la corrige, ese planteamiento original de producción se corresponde con la técnica surrealista. La escritura automática de la obra se vincula a otro aspecto que es el descubrimiento del personaje de *Macunaíma* en la obra Koch-Grünberg y su fascinación por la característica de la falta de carácter correspondiente con el rasgo del brasileiro. No hay referencia al libro antes de su escritura, lo que nos hace suponer que no fue planeado con anticipación (como sí sucede con otros textos, siempre habla de sus proyectos en las cartas, los que se llevaron a cabo y los que no):

Resolvi escrever porque fiquei desesperado de comoção lírica quando lendo o Koch-Grünberg percebi que *Macunaíma* era um herói sem nenhum caráter sem moral nem psicológico, achei isso enormemente comovente nem sei porque, de certo pelo ineditismo do fato, ou por ele concordar um bocado bastante com a época nossa, não

sei... Sei que me botei dois dias depois pra chacra dum tio em Araraquara levando só os livros indispensáveis pra criação seguir como eu queria e zaz, escrevi feito doido, você não imagina, era dia e noite (...) Seis dias e o livro estava completo (Andrade 1968: 31).

En la multiplicidad de procedimientos que utiliza Andrade podemos ver algunos tomados de la teoría freudiana⁷ como las operaciones de desplazamiento y condensación. Entendemos los términos como procesos creativos basados en los mecanismos de defensa del inconsciente teorizados por Freud. La condensación implica que un elemento manifiesta cadenas asociativas y representa una traducción abreviada de otro, se concentran varios significados en una sola unidad. El desplazamiento implica un cambio de un elemento por otro, de un significado por otro, realizar una sustitución. El desplazamiento de historias, nombres, elementos que surgen en otro relato y la condensación de mitos y leyendas son herramientas usadas por Andrade en la creación de su obra.

Un claro ejemplo de condensación se utiliza en la formulación del mismo héroe Macunaíma, quien comparte rasgos de una multiplicidad de personajes de los mitos indígenas y otros tantos de la cultura y literatura brasilera, por ello se lo denominó como herói-síntese, tal como expuso Cavalcanti al referirse al héroe:

No capítulo I, é ele o Jabuti que caça o Tapir na armadilha; a seguir é Kalawunseg, o mentiroso, quando, pouco depois, inventa que viu timbó na beira do rio. E assim continua pelo livro adentro, sendo o Pe. Anchieta quando viaja à sombra das asas dos papagaios e araras, Wewe dos taulipangues, o jabuti na festa do céu. Depois da macumba, Macunaíma é o próprio o Mário que sai em companhia do Manuel Bandeira, Ascenso Ferreira e outros; e logo se torna Akalipzeima, na ilhota da Guanabara, é o Carão que vai roubar o talismã de Jurupari; volta a ser Kalawunseg, mentindo que caçou veados em vez de ratos, é o jaguar logrado pelo chuvisco, é um tolo enganado por Kuneco, é o filho de Kaynkewe, quando se vê coberto de carrapatos; é outros heróis e outros vilões, variabilíssimo no correr do livro” (Cavalcanti 1974: 9).

Es inevitable pensar en la condensación que existe en el libro, ya que hay un interés concreto por colocar todo o por lo menos mucho de lo que es Brasil en el texto, de ahí que la condensación se manifieste en otros aspectos como lo es el de la desgeograficación. Andrade decide poner en su libro conceptos, temas, mitos, lugares, rasgos de todo Brasil en su afán de demostrar que su obra no es regionalista⁸, lo que hace es crear un relato de Brasil

⁷ Tenemos en cuenta aquí los conceptos presentados por Sigmund Freud en su libro *La interpretación de los sueños* de 1899, donde presenta los conceptos dentro de su teoría del análisis de los sueños.

⁸ Andrade mantiene una postura crítica frente al regionalismo como forma de interpretar al país, como se puede observar en la carta a Cascudo de 1925, escrita después de haber asistido al congreso Regionalista. Allí escribe: “Em tese sou contrário ao regionalismo. Acho desintegrante da ideia de nação e sobre esse ponto muito prejudicial pro Brasil já tão separado. Além disso fatalmente o regionalismo insiste sobre as diferenciações e as curiosidades salientando não propriamente o carácter individual psicológico duma raça porém os seus lados exóticos. Pode-se dizer que exóticos até dentro do próprio país, não acha? (...) Acho o programa um pouco acanhado e além de regionalista regionalizante o que é um perigo. Entre as teses dos “Problemas econômicos e sociais” vocês se esqueceram inteiramente do Brasil o que acho positivamente um erro. A primeira de todas as teses devia de ser: Contribuição do Nordeste para a constituição da Brasilidade psicológica, econômico-social, lingüística e artística. (Andrade 1991: 39)

condensado en esa narrativa.

La condensación también puede apreciarse en la fusión de mitos que realiza Andrade para contar algún fragmento de su libro, por ejemplo, como marcó la crítica Eneida de Souza, el capítulo sobre “Vei, a Sol” está creado por la mezcla de mitos de los recogidos por Koch-Grünberg. Otro ejemplo de condensación se da en la frase repetida por Macunaíma de “Pouca saúde e muita saúva, os males do Brasil são”, compuesta por la mezcla de frases de cronistas.

El desplazamiento puede se evidencia cuando toma elementos o personajes de mitos, los saca de sus relatos originales y los utiliza en la rapsodia con otro significado o contexto de acción. Por ejemplo, en el episodio de la fuga de Macunaíma de la mujer del gigante, cuando se coloca un fragmento del cuento popular del libro *Ao som da viola* de Gustavo Barroso. También cada vez que incorpora un elemento ajeno dentro de los mitos y leyendas indígenas como es el caso del truco o del fútbol.

También debemos tener en cuenta que el uso de mitos y leyendas, que son relatos breves con una estructura narrativa típica de introducción, desarrollo y fin, en la confección de una historia más extensa, ya que implica necesariamente una variación de contenido y su reutilización vinculados a la historia central del héroe Macunaíma.

Una lectura simple de la obra sería la de pensar que los rasgos y referencias culturales que están en el libro no son tales, sino que ya eran parte de los mitos,⁹ como por ejemplo las escenas de antropofagia. Mário de Andrade realizó claramente una reescritura y modificó (dejando, sacando, cambiando) lo que creía conveniente y preciso para su libro, no por casualidad parodió, satirizó y criticó un sinnúmero de textos. Es más, en el final de la obra contradice abiertamente a una de sus fuentes y reformula su contenido “Dizem que um professor naturalmente alemão andou falando por aí por causa da perna só da Ursa Maior que ela é o saci...Não é não!...A Ursa Maior é o Macunaíma. É mesmo o herói capenga que de tanto penar na terra sem saúde e com muita saúva, se aborreceu, foi-se embora e banza solitário no campo vasto do céu” (Andrade 1998: 157). Por lo que una lectura de simple collage o montaje es imposible para analizar la obra.

Finalmente hay que considerar el propio juego creado desde el libro para explicar su composición: un narrador que cuenta la historia que le relató un papagayo al que Macunaíma contó su vida y la de su tribu antes de convertirse en estrella para que no se pierda la memoria. En esta explicación final del libro podemos ver la voz del cantor erudito que nos transmite de forma oral una historia (también oral) del mito del héroe brasileiro: “Me acocorei em riba destas folhas, catei meus carrapatos, ponteei na violinha e em toque rasgado botei a boca no mundo cantando na fala impura as frases e os cantos de Macunaíma, herói de nossa gente” (Andrade 1998: 162). Esta es una manera de problematizar la “reescritura” al tomar un eje central de la transmisión de los relatos orales, la modificación de los mismos por el nuevo cantor, en este caso por el uso de la palabra impura por un cantor erudito.

Además de toda la parodia y el humor puesto en la tarea de reescritura de los mitos, Mário de Andrade también juega en su rol de intelectual sobre el tema y en una entrevista de 1940 dice: “Como tenho péssima memória, sofro muitas influências. Pior: tenho imitado, repetido, reproduzido, sem querer. Tenho também plagiado muitas vezes, mas com altivez. Sem subserviência. Uso de um direito tradicional da inteligência” (Andrade 1983: 82). Desde el inicio Andrade juega con la idea de que su libro fue fácil de escribir, que no

⁹ Lectura que hace el propio Andrade de su obra.

gastó demasiadas energías para hacerlo, que no hubo gran participación suya. La misma actitud se ve en la carta a Raimundo Moraes, donde se defiende de su acusación de plagio diciendo que copia todo a todo el mundo, no sólo a Koch-Grünberg, pero que en la tapa del libro está su nombre.

Conclusión

En este trabajo se abordó el tema de la construcción de una tradición literaria, cultural y artística en la obra de Mário de Andrade vinculada con la tarea de redefinir la idea de nación en términos sociales y culturales. En *Macunaíma, o herói sem nenhum caráter* (1928) analizamos la lectura de Andrade de fuentes históricas, antropológicas, mitológicas y folclóricas para crear su rapsodia a partir del uso de recursos como la condensación, la fusión y la producción de historias. Indagamos una forma particular de manifestación de la obra andradiana que fue la escritura y reescritura de los mitos indígenas para inventar una tradición para Brasil. Analizamos estas prácticas basándonos en los conceptos propuestos por Genette (1989) de transtextualidad e intertextualidad y observamos los procesos tomados de la teoría freudiana de condensación y desplazamiento, así como también una técnica del surrealismo: la escritura automática.

Fue importante relacionar diversos ejes de lectura que interactúan, dialogan y se incluyen uno a otro como un todo en la obra del autor para observar su propuesta nacionalista: la antropofagia, la valorización de lo popular y la reescritura de los mitos indígenas. Cada uno de estos elementos se vincula con el otro en el proyecto de Mário de Andrade al escribir *Macunaíma* y ninguno de ellos puede ser abordado aisladamente.

Consideramos que después de lo expuesto podemos pensar que la obra de Andrade se incluye en un contexto particular de los años veinte en el cual muchas producciones artísticas de América Latina se cuestionaron sobre la problemática de la identidad cultural y la especificidad latinoamericana.

Referencias bibliográficas

- AA.VV. (1998), *Manifiestos, proclamas y polémicas de la vanguardia literaria hispanoamericana*. Nelson Osorio T. editor. Caracas: Ayacucho.
- Alencar, J. (1995), *Iracema*. São Paulo: Atica.
- Amaral, A. (org.). (2003), *Correspondência Mário de Andrade & Tarsila do Amaral*. São Paulo: EDUSP.
- Anderson, B. (1993), *Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo*. México: FCE.
- Andrade, M. (1958), *Cartas de Mário de Andrade a Manuel Bandeira*. Rio de Janeiro: Organização Simões Editora.
- Andrade, M. (1962), *Ensaio sobre a música brasileira*. São Paulo: Editora Martins.
- Andrade, M. (1982), *Correspondente Contumaz. (cartas a Pedro Nava) 1925-1944*. Rio de Janeiro: Nova fronteira.
- Andrade, M. (1983a), *O turista Aprendiz*. Estabelecimento de texto, introdução y notas Telê Porto Ancona Lopez. São Paulo: Livraria duas cidades.
- Andrade, M. (1983b), *Entrevistas e Depoimentos*. Ed. Preparada por Telê Ancona Lopes. São Paulo: T. A. Queirós.

- Andrade, M. (1988), *A lição do amigo: cartas de Mário de Andrade a Carlos Drummond de Andrade*. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio.
- Andrade, M. (1989), *Cartas a Anita Malfatti*- Organização Marta Rossetti Batista. Rio de Janeiro: Forense Universitária.
- Andrade, M. (1991), *Cartas de Mário de Andrade a Luis da Camara Cascudo*. Bello Horizonte, Rio de Janeiro: Villa Rica.
- Andrade, M. (1998), *Macunaíma. O herói sem nenhum caráter*, edición crítica de Ancona Lopez, T. Porto, Florianópolis: CNPQ-Coleção Arquivos.
- Andrade, M. *71 cartas de Mário de Andrade*. Col. e anot. por Lygia Fernandes. Rio de Janeiro: Liv. São José.
- Andrade, O. (1978), *Do Pau-Brasil à Antropofagia e às Utopias. Manifestos, teses de concursos e ensaios*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
- Antelo, R. (1986), *Na ilha de Marapatá: Mário de Andrade lê os hispano-americanos*, São Paulo/Brasília: Hucitec/INL, Fundação Nacional Pró-Memória.
- Brotherston, G. (1997), *La América indígena en su literatura: los libros de cuarto mundo*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Campos, H. (1973), *Morfologia de Macunaíma*, São Paulo: Perspectiva.
- Candido, A. (1965), *Literatura e sociedade*. São Paulo: Nacional.
- Candido, A. (1997), *Formação da Literatura brasileira (momentos decisivos) 1º volume 1750-1836*. Belo Horizonte - Rio de Janeiro: Editorial Itatiaia limitada.
- Candido, A. (1991), “Literatura y cultura de 1900 a 1945 (Panorama para extranjeros)”. En *Crítica radical*. Selección, cronología, bibliografía, traducción y notas de Margarita Russotto. Caracas: Biblioteca Ayacucho.
- Cavalcanti Proença, M. (1974), *Roteiro de Macunaíma*, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
- Freud, S. *Obras completas de Sigmund Freud. Volumen V. La interpretación de los sueños (II) y Sobre el sueño (1900-1901)*. Buenos Aires & Madrid: Amorrortu Editores.
- Gelado, V. (2006), *Poéticas da transgressão. Vanguardas e Cultura Popular nos anos 20 na América Latina*. Rio de Janeiro: 7letras.
- Genette, G. (1989), *Palimpsestos. La literatura en segundo grado*. Madrid: Taurus.
- Jáuregui, C. (2005), *Canibalia. Canibalismo, Calibanismo, Antropofagia Cultural y Consumo en América Latina*. Buenos Aires: Iberoamericana.
- Lopez, T. (1974), *Macunaíma: a margem e o texto*. São Paulo: Hucitec - SCET CET.
- Santiago, S. (2004), *O cosmopolitismo do pobre. Crítica literaria e crítica cultural*. Belo Horizonte: UFMG.
- Santiago, S. (org. e notas) (2002), *Carlos & Mário: Correspondência de Carlos Drummond de Andrade e Mário de Andrade*. Rio de Janeiro: Bem-Te-Vi.
- Smith, A. (1997), *La Identidad Nacional*. Madrid: trama.
- Smith, A. (2000), “¿Gastronomía o geología? El rol del nacionalismo en la reconstrucción de las naciones” en Álvaro Fernández Bravo (comp.) *La invención de una nación. Lecturas de la identidad de Herder a Homi Bhabha*. Buenos Aires: Manantial.
- Souza, G. (1979), *O tupi e o alaúde: uma interpretação de Macunaíma*. São Paulo: Duas Cidades.
- Souza, E. (1988), *Macunaíma: a pedra mágica do discurso*, Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais.