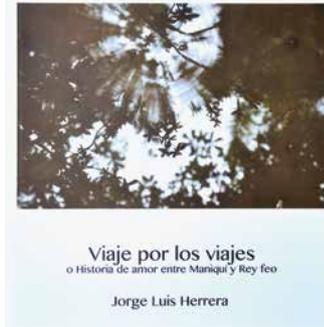

Interacción de texto e imagen

Cuento foto

Itzel Rodríguez Mortellaro

Jorge Luis Herrera, *Viaje por los viajes o Historia de amor entre Maniquí y Rey feo*, pról. de Ana Clavel, México, Libros del Marqués/Talleres de Arte Contemporáneo, 2018, 75 pp.

Viaje por los viajes o *Historia de amor entre Maniquí y Rey feo*, de Jorge Luis Herrera (Ciudad de México, 1978), es un pequeño libro que, al abrirlo –cual umbral a otro universo– se expande en cada página, para entregarnos un caleidoscopio de imágenes, sensaciones e historias.

Los sitios marcados en el mapa viajero de Jorge Luis Herrera –que encontramos cuidadosamente señalados al final del libro: Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Marruecos, México, España, Estados Unidos, Países Bajos, Perú, Polonia, Rusia– resultan infructuosos puntos de referencia para orientarnos. Las imágenes fotográficas y el relato que conviven en las páginas de este libro trazan sendas que se entrecruzan, corren paralelas o se alejan entre sí. El destino que elijamos en cada exploración del libro dependerá de nuestras decisiones, por-

Dentro de la construcción tanto de la temática criminal como de la estética de la violencia es posible reconocer al elemento *juárico* (aquel que se caracteriza por contribuir a la idea estereotípica de Ciudad Juárez como referente número uno del crimen en los últimos años). Dicho elemento representa a Ciudad Juárez como escenario policiaco y lugar donde es pertinente hallar al “sujeto endriago”, propio del contexto de un capitalismo *gore* como el de Sayak Valencia, “referencia a la reinterpretación dada a la economía hegemónica y global en los espacios (geográficamente) fronterizos”, definido en su libro *Capitalismo gore*. (2016, 25)

Así, los personajes que podemos encontrar en la mayoría de los relatos son aquellos sujetos endriagos: el secuestrador, el criminal, el narco, el sicario, el homicida; al igual que los personajes afiliados a los altos mandos burocráticos o todos aquellos que, en su actuar, responden a personalidades atroces de un sistema de desigualdades sociales que permite perpetuar la violencia. Se trata de un “nuevo sujeto ultraviolento” (como lo describe Sayak Valencia) que hace uso de la violencia con fines de empoderamiento a través del lucro. Los personajes recurrentes en esta antología son criminales, homicidas o delincuentes en historias donde casi siempre terminan infiltrados altos mandos de la política, dirigentes del crimen y de instituciones mayores. Sin embargo, la cualidad endriaga de estos personajes también atañe, tristemente, a los más jóvenes, quienes viven la infancia más asoladora, rodeados de situaciones de extrema violencia, en las que la venganza y la supervivencia toman formas espeluznantes.

El detective, el criminal, el héroe con un puñado de balas y muertos a su paso; la estética *gore*

de la violencia; la venganza, la tortura, el crimen sin resolver o la impotencia del delito disfrazado de justicia, son algunas de las temáticas que cada autor se permite desarrollar alrededor de la marca criminal acontecida en el escenario *juárico* y que a su vez proviene del contexto real juarense. Al igual que la muerte a consecuencia del vandalismo o la muerte como víctima de un delito cometido durante una época difícil para México, este volumen de cuentos quizá permita que bajo su estética de literatura negra el lector vislumbre las dimensiones sociales que puede alcanzar la naturalización de la violencia.

Mediante ficciones es como un autor se permite preservar un acontecimiento que marca la historia. En una era donde la banalidad y el control de masas se realizan a través de vistazos electrónicos, las historias criminales se vuelven tan comunes que pierden su espectacularidad, para convertirse en una cifra más en la suma de muertos de todos los días. Mientras esta realidad siga dando suficiente material *noir* (o de cualquier otro género) o supere a la imaginación de algunos creativos autores contemporáneos, las historias y las voces no habrán de acallarse. **LPyH**

REFERENCIAS

- Valencia, Sayak. 2016. *Capitalismo gore*, México:Paidós.
- Viguera, Ricardo. 2018. “Edmond Baudoin y Troub’s en Ciudad Juárez: del mito a la vida cotidiana”. En *Discurso(s) en frontera(s)*. *Fronteras metafóricas vol. 2*, compilado por Magali Velasco Vargas y Guadalupe Vargas Montero. México: UACJ.

Angélica Ahuatzin es licenciada en Lengua y Literatura Hispánicas por la UV. Sus temas de investigación son la literatura fronteriza y la violencia sistémica.

que este “cuentofoto”, según logra apresar lo su autor en un término, se puede mirar y leer, leer y mirar, sólo mirar y sólo leer. O podemos abrir una hoja al azar y buscar la alquimia que se genera en la interacción de texto e imagen. Las reglas de este juego exigen al lector/espectador que ejerza su propia libertad creativa y permita –se permita– lo inesperado. También es posible encontrar en este libro una oportunidad para rebelarse frente a las anquilosadas jerarquías que supeditan la imagen al texto. Cada lenguaje tiene una riqueza expresiva propia, que se potencia cuando se encuentran en una misma página.

Heinrich Wölfflin, quien creía fervientemente en la realidad propia del arte, legó una máxima que resulta útil para aproximarnos a este pequeño gran libro de Jorge Luis Herrera: las imágenes deben más a otras imágenes que a la naturaleza. Esta frase rondó mi mente mientras leía y miraba, miraba y leía *Viaje por los viajes...* Entonces imaginé a su autor sumergido en un océano de fotografías, escogiendo aquellas que sirvieran para hilvanar un relato, entregado a un juego creativo a la

Los entrañables amantes de este cuentofoto, Maniquí y Rey feo, son asiduos personajes de narrativas textuales y visuales del siglo xx en las que lo inanimado y la fealdad aportan el alma y el corazón de muchas de las historias de amor y humanidad.

manera de los cadáveres exquisitos surrealistas. Pero ¿qué buscaba rescatar Jorge Luis Herrera del maremágnum fotográfico? Como viajero exploró constelaciones de imágenes para encontrarse en ellas. Intuitivamente, el autor reconocería en la forma y poética de cada fotografía imágenes que representarían a sus fantasmas, sueños, ideas, visiones literarias, memorias y percepciones de un mundo que muy poco tienen que ver con la *realidad* que *capturó*

su cámara en ciertos lugares del planeta. Y una vez dispuestas en nuestro camino, mediante nuestra mirada se activan unas fotos de viaje que adquieren vida propia, alimentada por nuestras imágenes personales. Cualquier fotografía del libro funciona como metáfora visual del juego propuesto en *Viaje por los viajes...* (por ejemplo, un saharauí enfrascado en descifrar la lógica de un cubo de Rubik).

Siguiendo al teórico J. W. Mitchell en su libro *Iconology. Image, Text, Ideology* (University of Chicago Press, 1987), en su reflexión sobre las diferencias entre imágenes y palabras, la imaginación creativa se alimenta de una infinidad de imágenes de todo tipo, presentes en nuestra mente y percepción. Metáforas, descripciones, poemas, sueños, recuerdos, ideas, ilusiones ópticas, apariencias, reflejos, imágenes gráficas y plásticas conforman las ramas del frondoso árbol de las *imágenes*. No está de más subrayar que se usa la palabra *imagen* en una serie de discursos institucionalizados: literatura, crítica, historia del arte, teología, filosofía. Entonces, si asumimos la riqueza y diversidad de la imaginación humana sabremos que no puede pensarse que todas las imágenes –externas o internas– tienen necesariamente algo en común, pero sí nos permite reconocer que las imágenes son elusivas y que es imposible atraparlas en *una* disciplina (por ejemplo, historia del arte o semiótica) o encasillarlas en *una* forma de lenguaje o canal de percepción. Así, la manera en que interactúan las imágenes –verbales, gráficas, mentales, etcétera– en las creaciones y el pensamiento humanos conforma uno de los fenómenos epistemológicos más fascinantes.

De ahí que sea justo reconocer que, a pesar de que la pasión principal de Jorge Luis Herrera son las letras, sus visiones litera-

rias se enriquecen con la imaginación artística que cultivó durante sus años de estudio de historia del arte. El movimiento dadá y en particular el surrealismo pictórico, se reconocen en las tensiones que aguardan al lector de *Viaje por los viajes...* Los entrañables amantes de este *cuentofoto*, Maniquí y Rey feo, son asiduos personajes de narrativas textuales y visuales del siglo xx en las que lo inanimado y la fealdad aportan el alma y el corazón de muchas de las historias de amor y humanidad. En ese sentido, la humanidad es más auténtica cuando se manifiesta en lo monstruoso, y el mayor descubrimiento sucede cuando se develan los secretos y maravillas inscritos en la textura del mundo: bruma, reflejos, oscuridad, piedra, raíces, agua, nubes, hojas. Estas aspiraciones, propias de una sensibilidad digamos *surrealizante*, también se perciben en este libro.

Jorge Luis Herrera estudió historia del arte y literatura y es autor de *Voces en espiral. Entrevistas con escritores mexicanos contemporáneos*, de los libros de cuento *Cuando estés en el cielo* y *La nariz de Gogol*, y de las novelas *La Virgen del Internet* y *Cotard: el secuestrador (fragmentos de una novela)*, caracterizados, entre otras cosas, por su afán experimental.

Esta es una invitación para adentrarnos en los viajes de Jorge Luis Herrera, para disfrutar de su relato y de sus imágenes, pero también para pensar en la compleja y misteriosa relación entre texto e imagen, que nos aproxima a los laberintos del lenguaje y la creatividad humanas. Allí hay un espejo para mirarnos y encontrarnos. **LPyH**

Itzel Rodríguez Mortellaro es doctora en Historia del Arte por la UNAM. Autora de textos para catálogos, así como de ensayos para libros y revistas de México y Estados Unidos.

Diálogo crítico y multidisciplinario

Revista cultural

Alfredo Zárate Flores

Artís. Revista cultural universitaria. Dir. Gral. de Comunicación Universitaria, uv, 80 pp.

La vocación de una revista cultural universitaria está asociada al devenir intelectual de la institución de la que surge, y este le hace manifestar un sino especial desde el que delinea sus posibilidades y manifiesta una forma específica de ser de la comunidad que representa. Quienes participan en este tipo de publicaciones no pueden ser ajenos a los mecanismos de identificación de un ideario institucional y encuadran su escritura y su expresión en ese ideario.

La revista cultural universitaria *Artís* de la Universidad Veracruzana nos hace testigos de la vitalidad y el dinamismo de esa casa de estudios, de su vigencia y de las formas en que se proyecta por medio del arte y la reflexión permanente de su condición. Al respecto, en el editorial del número 0 se establece con precisión el *ethos* que ha de fraguar

el destino de la publicación: *Artís*, afirman sus editores, busca crear un instrumento que refleje el rico haber de la Universidad Veracruzana mientras retroalimenta su quehacer reflexivo, posibilita la identificación de un arte internacional actual mientras tiende puentes con diversas disciplinas y abre el debate con distintas corrientes del pensamiento contemporáneo. El teatro, la música, la expresión plástica y la reflexión literaria llenan las páginas del número 0 de la revista y nos demuestran, de la mano de Herbert Marcuse, que “si el arte puede cambiar el mundo, sí puede ayudar a cambiar la conciencia [...] de las mujeres y de los hombres que podrían cambiar el mundo”.

Considero que es justo atribuir a *Artís* aquello que Gilberto Owen refería acerca de los Contemporáneos, y afirmar que es capaz de “ajustar su reloj local al reloj de la plaza universal”. El mérito de *Artís* es, sin lugar a dudas, el de proyectar desde el espacio en que surge la necesidad de un diálogo fundamental, crítico y multidisciplinario.

De inmediato, *Artís* nos pone en contacto con la expresión artística y la reflexión sobre algunos de los temas más relevantes de la sociedad mexicana. Gracias a un criterio objetivo y preciso de sus editores es posible pensar en la voz de los que aún no vuelven, de los que se han ido y de aquellos que han sido acallados. En la sección Portafolio de los primeros dos números, *Artís* asume dos posicionamientos fundamentales: la denuncia sobre Ayotzinapa y la condición de vulnerabilidad que tienen en nuestro país las mujeres. En esta sección, Tryno Maldonado nos recuerda que “El México de hoy le demanda al arte volverse el mayor espacio para la lucha y la construcción de una memoria individual y colectiva contrapuesta a esa verdad histórica del Estado”. También en Portafolio podemos