

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

UNIVERSIDAD DE CUENCA

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE LENGUA, LITERATURA Y LENGUAJES AUDIOVISUALES

Trabajo de Investigación previo a la obtención del
Título de Licenciada en Ciencias de la Educación
en la Especialización de Lengua, Literatura
y Lenguajes Audiovisuales.

TEMA:

Análisis de ciudad en el libro "La noche japonesa" de Juan Pablo Castro

AUTORA:

Sandra Verónica León Quito

TUTOR:

Dr. (PhD) Manuel Gonzalo Villavicencio Quinde

Cuenca-Ecuador

30 de septiembre de 2013

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Resumen:

Escritor y profesor universitario, Juan Pablo Castro, con su novela corta *La noche japonesa* ha decidido indagar en los pensamientos y reflexiones más oscuras que oculta el ser humano en relación a la vida. También destaca aquellas características que mantiene la ciudad de Quito y la forma de dios que esta tiene para y sobre sus habitantes. Por medio de sus personajes critica la religión y reivindica el derecho de los seres marginales, dentro de las urbes. Estos aspectos motivaron el análisis de la obra de Castro junto a la teoría de *Los imaginarios urbanos* de Armando Silva, principalmente, la misma que nos ayudó a concluir que el transformismo, la negación y la clandestinidad son formas de travestismo de la ciudad contemporánea. Hemos formado un concepto de travestismo en las urbes y hemos conocido sus causas.

Es imprescindible rescatar que en este trabajo se presenta de manera detallada el contexto político y cultural de la vida del autor; elemento fundamental para conocer y comprender su acercamiento y progreso en la literatura. También recogemos sus obras y presentamos una síntesis de cada una de ellas para entender el estilo, técnicas y temáticas utilizadas en sus relatos y sobre todo para acercarnos al trabajo de un nuevo escritor ecuatoriano.

Palabras claves:

CIUDAD - TRAVESTISMO - NOCHE – MEMORIA - MARGINALIDAD

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Abstract:

Writer and university professor, Juan Pablo Castro, with his short novel *The night Japanese* has decided to inquire into the thoughts and reflections more dark that hides the human being in relation to life. It also highlights those features that keep the city of Quito and the form of God that this is for and about its inhabitants. Through its characters critical religion and claimed the right of the marginal beings within the cities. These aspects motivated the analysis of the work of Castro together with the theory of the urban imaginaries of Armando Silva, mainly, the same that helped us to conclude that the transformism, denial and secrecy are forms of dressing of the contemporary city. We have formed a concept of dressing in the cities and we have known their causes.

It is imperative that rescue in this work is presented in detail the political and cultural context of the life of the author; fundamental element to know and understand their approach and progress in the literature. We also collect their works, and we present a summary of each one of them to understand the style, techniques and themes used in their stories and especially to get closer to the work of a new Ecuadorian writer.

Key words:

CITY – DRESSIGN – NIGHT – MEMORY - MARGINALITY

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

INDICE GENERAL DE CONTENIDOS

Resumen.....	2
Índice.....	4
Dedicatoria.....	7
Agradecimiento.....	8
Introducción.....	9
CAPITULO I.....	11
Vida y obra de Juan Pablo Castro.....	11
1.1 El autor y su época.....	11
1.2 Publicaciones.....	16
1.3 El contexto histórico, social, cultural y literario de Juan Pablo Castro..	23
CAPITULO II.....	30
Teoría de la ciudad contemporánea.....	30
2.1 La ciudad de Quito en la obra de Juan pablo Castro.....	30
2.2 El sujeto urbano.....	33
2.3 Narraciones urbanas.....	36
CAPITULO III.....	40
3.1 La ciudad travesti de Juan Pablo Castro.....	40
Anexos.....	50
Conclusiones.....	57
Bibliografía.....	59

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Yo, Sandra Verónica León Quito, autora del Trabajo Investigativo "Análisis de ciudad en el libro "La noche japonesa" de Juan Pablo Castro Rodas", certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de exclusiva responsabilidad de su autora.

Cuenca, 26 de Septiembre de 2013

Sandra Verónica León Quito

0104397997

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SECRETARIA

Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Resolución de la UNESCO del 1 de diciembre de 1999

Av. 12 de Abril, Ciudadela Universitaria, Teléfono: 405 1000, Ext.: 1311, 1312, 1316

e-mail cdjbv@ucuenca.edu.ec casilla No. 1103

Cuenca - Ecuador

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Yo, Sandra Verónica León Quito, autora del Trabajo Investigativo "Análisis de ciudad en el libro "La noche japonesa" de Juan Pablo Castro Rodas", reconozco y acepto el derecho de la Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por conocer, al ser este requisito para la obtención de mi título de Licenciada en Ciencias de la Educación en la Especialización de Lengua, Literatura y Lenguajes Audiovisuales. El uso que la Universidad de Cuenca hiciera de este trabajo, no implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autora.

Cuenca, 26 de Septiembre de 2013

Sandra Verónica León Quito

0104397997

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
SECRETARIA

Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Resolución de la UNESCO del 1 de diciembre de 1999

Av. 12 de Abril, Ciudadela Universitaria, Teléfono: 405 1000, Ext.: 1311, 1312, 1316
e-mail cdjvb@ucuenca.edu.ec casilla No. 1103
Cuenca - Ecuador

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Dedicatoria

A mi madre, por perdonar todos mis errores.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Agradecimientos

A mi madre

Por darme la vida, el amor y la paciencia incondicionales.

A mis abuelitos

Por la confianza depositada.

A mi amigo, amante y novio

Por el amor infinito que me ha demostrado con cada una de sus acciones.

A mi tutor

Por sus correcciones y sugerencias.

A mis profesores

Por el ánimo y el cariño brindados

Y

A cada una de las personas que me acompañaron en este proceso, ya que, gracias a su apoyo fue posible dar el primer paso.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Introducción

La literatura ecuatoriana contemporánea cuenta con nuevos representantes, como Juan Pablo Castro Rodas que intenta con cada una de sus obras, reivindicar el valor, la esencia y la vitalidad de las letras, a más de, presentarlas como una forma diferente de vivir y de criticar la realidad que fastidia a sus habitantes. El autor en la novela corta *La noche japonesa* presenta, en forma metafórica, la vida dentro de la urbe quiteña y las diferentes transformaciones de las que hace uso para dar cabida a todos los seres que en ella moran. Para entender la visión de ciudad que el libro encierra, analizaremos tres aspectos: la vida y obra del autor, teoría de la ciudad contemporánea y la ciudad travesti de Juan Pablo Castro.

En el primer aspecto, correspondiente al primer capítulo, ubicaremos al autor dentro de una línea de tiempo política, social y cultural; esto para conocer influencias y experiencias presentes en la obra. También recogeremos su producción literaria para conocer de cerca el trabajo del autor y establecer el estilo, técnicas y temas recurrentes. Después situaremos su obra dentro del contexto literario latinoamericano y ecuatoriano para contrastarlo con las características de la narrativa actual.

En “La teoría de la ciudad contemporánea”, aspecto considerado en el segundo capítulo, estableceremos paralelismos entre investigaciones sociológicas y pensamientos filosóficos de varios autores, relacionados con la ciudad contemporánea, y el relato *La noche japonesa* para encontrar la relación entre el texto literario y la realidad. Esto hará posible conocer la visión de ciudad que presenta el libro.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

En el último capítulo, la ciudad travesti, presentaremos, a partir de ejemplos, la visión de ciudad de la novela, además, revelaremos por qué Castro utiliza a Marilyn, personaje travesti, como personificación de la urbe contemporánea y conoceremos las formas y características que hacen de las nuevas ciudades desarrolladas unas ciudades travestis.

Definitivamente la obra del escritor cuencano, nos servirá para exponer los rostros diversos y ocultos de las metrópolis latinoamericanas y especialmente ecuatorianas. Es un libro que justificadamente ocupa un espacio en las letras ecuatorianas, no solo como expresión artística, sino como muestra viva de la vida de estas ciudades.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

CAPÍTULO I

Vida y obra de Juan Pablo Castro Rodas

1.1 El autor y su época

Juan Pablo Castro Rodas, hijo de la investigadora y escritora cuencana Raquel Rodas nace en Cuenca en 1971. La infancia y la adolescencia de Castro se desarrolló en un Ecuador conflictivo, pues su nacimiento está marcado por el quinto gobierno de Velasco Ibarra, periodo desdichado para el país debido al alto costo de la vida y la devaluación monetaria. La industrialización trajo el desarrollo al país pero al mismo tiempo creó un abismo entre la clase obrera y los grandes inversionistas. Al verse la situación económica deteriorada hubo levantamientos estudiantiles que situaban al gobierno de Velasco en un ambiente inestable por lo que en febrero de 1972 fue derrocado y entregó el poder a Guillermo Rodríguez Lara.

Castro crece en medio de esta dictadura, caracterizada por no ser represiva y su gobierno intentaba atacar el subdesarrollo e iniciar un notable impulso en el nivel de vida de la población. En 1972 se inician las exportaciones de petróleo, lo que ayuda a la creación de obras de gran infraestructura. Sin embargo se dio un elevado incremento en los productos, motivo por el cual las organizaciones laborales realizaron huelgas, pidiendo alza de salarios y cumplimiento de las ofertas reformistas. En 1976 Rodríguez Lara fue reemplazado por una nueva dictadura militar.

En 1976 el Consejo Supremo de Gobierno tomó el control del sector petrolero, aumentado la dependencia del mercado extranjero, provocando así el endeudamiento externo. La nueva dictadura, que sin poder frenar los errores de la anterior, aumentó la inflación sin considerar los salarios que se mantenían estáticos; dando lugar a terribles enfrentamientos entre obreros y propietarios. Un ejemplo de ello fue la matanza de 1977 en el ingenio azucarero AZTRA.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Después, el gobierno propone una elección presidencial a través de consulta popular en 1978, siendo ganador Jaime Roldós Aguilera. En el nuevo gobierno la inflación y la crisis no se detuvieron a pesar del auge petrolero y el endeudamiento. El mundo sumergido ya en el siglo XX y con el peso de la globalización América Latina experimenta una notable caída de precios en sus productos de exportación. En la época de los ochenta intentando solventar los problemas económicos, los gobiernos aplican medidas neoliberales, cuyas repercusiones afectaron a la sociedad.

En medio de esta etapa oscura para el Ecuador, Juan Pablo Castro asiste a la escuela “Asunción” de la ciudad de Cuenca. Alejado de todo el medio político en el que se desenvolvía, él recuerda esta parte de su vida como un tiempo maravilloso de creación, además de que la considera como una época de acercamiento al amor. Para Juan Pablo la vida dentro del Ecuador se desarrollaba en la calle Luis Cordero, en su departamento junto al cine España en la Lamar y luego en el barrio Héroes de Verdeloma, “la casa propia, ese espacio de regocijo familiar pero también de extrañeza y dolor” (Castro, Entrevista a Juan Pablo Castro)¹.

El gobierno de Jaime Roldós suponía la esperanza para el país, a pesar de que fue un periodo corto, las acciones de este presidente como separarse de la tutela de Assad Bucaram, luchar contra la dictadura de Nicaragua, duplicar del salario y llamar a la integración andina hicieron que el pueblo creyera en sus promesas; convirtiéndolo en un presidente populista. Tanto llegó a representar la figura de Roldós que incluso un niño de diez años puede aún recordar su sepelio como un acontecimiento doloroso.

Así lo recuerda Juan Pablo Castro: “Para mí, la muerte de Roldós y la transmisión televisiva de su sepelio, con la Marcha fúnebre de Chopin, creo, fue

¹ Entrevista personal, realizada a través de correo electrónico entre las ciudades de Cuenca y Quito, el día 26 de julio de 2013.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

en encuentro con la muerte, el dolor, el miedo y tragedia” (Castro, Entrevista a Juan Pablo Castro)². El escritor, sensible desde pequeño, sabe que con la muerte de este líder popular; el país pierde la confianza de una patria mejor. Se enfrenta con la realidad ecuatoriana, situación que motiva a una reflexión, causando en el autor tristeza.

Para 1983 los padres de Juan Pablo buscan oportunidades en una gran ciudad. Se traslada a Quito a la edad de doce años. Época en la que el poder gubernamental se encuentra en manos de Osvaldo Hurtado. Este periodo no representa ninguna mejoría económica para el país, ya que, aumenta la pobreza debido al incremento en los precios del combustible y los servicios básicos. Además de asumir el pago de la deuda externa.

Para estos años, Castro se educa en Quito y transita por algunos de los colegios de esta ciudad, Max Planck, IPPI y Sebastián de Benalcázar. A la edad de trece años y en plena adolescencia, debe enfrentarse con la dictadura de León Febres Cordero, momentos de gran tensión debido a la dura represión mantenida por este mandante. El régimen febrescorderista se caracterizó por eliminar los subsidios a los servicios básicos, aumentar la deuda externa y concentrar la riqueza en un sector determinado de la población.

Las acciones gubernamentales propuestas por Febres Cordero aumentó el descontento de la población y este reprimió la protesta por medio del autoritarismo. Castro recuerda que en este momento la tortura y la represión eran las palabras que definían al Estado. El Ecuador hasta el día de hoy recuerda las desapariciones, asesinatos y derechos humanos violados; justificados únicamente por la sed de poder. A pesar de ser una época cruel y continuar en la memoria de los ecuatorianos, Juan Pablo indica que no ha habido influencia de estos momentos en su escritura y no porque se haya

² *Ibidem* página 10.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

mantenido alejado de la situación política de su país, sino porque sus preocupaciones eran otras.

Durante la administración de Borja, periodo de relativa tranquilidad, no hubieron hechos trascendentes de cambio, a más de los conocidos levantamientos indígenas que intentaban nuevamente derrocar al gobierno de la ID. En 1991, en pleno problema territorial con Perú, Juan Pablo Castro a la edad de veinte años empieza a escribir, las preocupaciones que rondan a su alrededor no necesariamente son las políticas, ya que como todo joven ilusionado quizá, se interesa por sentimientos que le afectan directamente a él, en su ser existencial.

Dado un rechazo amoroso estaba preso del insomnio. Ante la imposibilidad de dormir tomé una hoja de papel y un esfero, y durante dos horas me dediqué a vengarme de ella: la retraté en la escritura, la llevé por un puente y la dejé caer. Entonces me di cuenta que la literatura podría liberarme del odio (Castro, Entrevista)³.

La anécdota que el autor cuenta sobre sus inicios en la escritura es muy interesante, puesto que para muchos podría parecer un acto infantil o de mínima importancia; sin embargo para este escritor ecuatoriano significó su amor a la expresión por medio de la literatura. Juan Pablo se dio cuenta que por medio de las letras podía expulsar los demonios del alma y de cierta forma dejar de sentir odio y dolor. Pero lo más interesante es que un sentimiento como el desamor y en fin todas las pasiones pueden llegar a constituir la esencia misma de la vida; porque para Castro la escritura es una necesidad.

Mientras Castro intenta expulsar a sus demonios plasmándolos en la escritura, en 1992 Sixto Durán Ballén llega a Carondelet y mantuvo una política económica similar a sus predecesores, subió el valor del combustible a nivel internacional y construyó carreteras para apoyar el crecimiento agrícola y

³ *Ibidem* página 11.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

turístico. Sin embargo en marzo de 1993 el desastre de La Josefina representó altos costos sociales, cambiando la visión de los pobladores del sector y trajo consigo nuevamente el descontento de la población.

En 1995 un nuevo enfrentamiento con el Perú propició una actitud firme por parte del presidente y el comienzo de las negociaciones de paz. En 1996 subió al poder Abdalá Bucaram, gobierno que agudizó la crisis y la corrupción. En la época de un gobierno completamente absurdo Juan Pablo estaba ya presentándonos su calidad literaria con el poemario juvenil *El camino del gris* publicado por el *SINAB*. Derrocan a Abdalá en 1997 y asume el mandato Fabián Alarcón que gobernó en situaciones complejas debido a los problemas económicos provocados por el descenso de los ingresos petroleros. Posiblemente lo más destacado de su periodo fue el reconocimiento de la diversidad racial del país y el derecho del pueblo a educación y seguridad social.

Mientras Jamil Mahuad en 1998 intenta firmar un acuerdo de paz definitivo con Perú, Juan Pablo Castro termina sus estudios universitarios en comunicación en la Universidad Central de Quito, después viaja a España a cursar estudios de guión de cine en la Universidad Menéndez Pelayo. En 1999 Juan Pablo Castro decide regresar a Cuenca, su ciudad natal, intentando quizás recordar y encontrar aquellos años de la infancia. “decidí regresar a Cuenca, quizás impulsado por una melancolía imprecisa” (Castro, Entrevista).

Después de dictar clases durante un año en la Universidad de Cuenca, decide para el año 2000 radicarse definitivamente en Quito. Del tiempo vivido en Cuenca recuerda el salón de la calle Lamar denominado “La bella y la bestia”, además de los momentos de sufrimiento pasados en el estadio junto al Deportivo Cuenca y el memorable río Tomebamba con el espectáculo colorido de las lavanderas, según sus palabras. Desde su regreso a la capital decide dedicarle un espacio a la literatura y participa en varios concursos de escritura,

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

entre los más destacados y recordados por el autor se encuentran: aquel planeado por la peña taurina *El Albero* organizado junto a la editorial El Conejo, en donde consiguió el tercer lugar en el 2000.

En Ecuador el cambio de presidente seguía constituyendo el marco político de importancia. Así llegaron los gobiernos de Noboa Bejarano, Lucio Gutiérrez aliado al Pachacutik, luego vino el de Alfredo Palacio y finalmente el de Rafael Correa. Periodos políticos que tampoco tienen espacio en la narrativa de Castro, ya que intenta alejarse de las creaciones políticas o sociales que por varios años ocuparon la literatura ecuatoriana. Si bien es cierto que el escritor cuencano acepta que todo texto lleva un componente político este está metaforizado a través de los sucesos de la vida cotidiana.

En el 2012 obtuvo una mención en el concurso organizado por la Casa de la Cultura de Guayaquil con su libro de cuentos *Miss Frankenstein*. Este año 2013, obtuvo la primera mención en el concurso nacional de novela Ángel Felicísimo Rojas con su libro *Días del fuego* pero se publicará con el nombre *Los años perdidos*. También se publicará una obra de teatro titulado *Los invitados*. Mientras se prepara para la publicación de sus obras continua sus estudios en La Universidad Andina de Quito, cursando su doctorado en Literatura Latinoamericana.

1.2 Publicaciones

Juan Pablo Castro Rodas descubre, con tan solo veinte años, que la escritura podía ayudarlo a superar sentimientos reprimidos. Desde ese momento y hasta el día de hoy; su vida transcurre entre su trabajo como docente en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central y su pasión, la escritura. No puede dedicarse a tiempo completo a la escritura, debido a que no dispone de un capital económico que pueda brindarle ese placer, por lo tanto sacrifica tiempo de su vida, trabajo y amor. A pesar de no ser un escritor a tiempo completo, él tiene varias investigaciones o críticas sobre cine y literatura.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Estas han sido publicadas por revistas de prestigio en el campo ámbito cultural del país como: *Diners, Soho, El Búho, La Casa, Caracola, Kipus, Casa de las Américas*. Sus cuentos han sido divulgados por las Revistas *Casa de las Américas* y *Barcelona Review*. Dentro de su variado campo literario constan análisis de obras literarias: “En la piel del polvo: una aproximación a la poética de Jorge Carrera Andrade (2003)”, “La mujeres malas: personajes y novelas del Ecuador (2008)”. Además de críticas sobre el cine ecuatoriano: “Carta desde el cine (2003)”, “El cine en Ecuador (2005)”, relatos y novelas. Entre las obras aquí nombradas y todos sus textos publicados suman un corpus de un poco más de 47 publicaciones.

Entre sus obras de mayor importancia, por ser creaciones literarias, para el análisis del presente trabajo se encuentra:

El poemario juvenil publicado en 1996 por el SINAB *El camino del gris*, es un grupo de veinte y cinco poemas de temas existenciales como el amor, la vida, la incertidumbre del destino y la falta de aceptación hacia la necesidad del ser humano por ser amado y el desamparo. Susana Cordero considera la obra “autobiográfica en el tono, pues aparenta la reproducción de una experiencia inmediata” (S. Cordero s/n).

Después de su poemario, el escritor cuencano se aventura en la escritura de una novela corta, así en 2002 aparece publicado su libro *Ortiz*. Obra que detalla minuciosamente un escenario marginal, en donde sus personajes son seres rechazados por la sociedad, debido a que representan la miseria humana. La novela está narrada en primera persona y contiene un lenguaje fuerte en cuanto a lo sexual, evidenciando así el interés del autor por transmitir aquellos impulsos internos del ser humano; muchas veces reprimido por una visión limitada sobre la sexualidad.

En 2006 la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta el libro titulado *Las niñas del alba*, en donde Castro intenta encarnar la cotidianidad de la vida del ser

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

humano a través de sus personajes, los mismos que padecen sufrimientos existenciales. El autor pretende mostrar la vida de la mujer marcada por los años que tiene, especialmente en la vejez, y la manera en la que estos empiezan a consumirla transformándola en un ser desilusionado y monstruoso.

El autor a través de *Las niñas del Alba* intenta mostrar la problemática interna que sufre el hombre o la mujer cuando sus acciones ya han sido asignadas por la sociedad puesto que hay diferencias muy marcadas. Una de estas acciones es la demostración de afecto ya que la mujer sí puede abrazar, besar y acariciar a otra. Esto para el hombre está completamente prohibido. El libro en realidad es la búsqueda y necesidad del hombre por alcanzar ese grado de real afecto que todo ser humano necesita.

Escritor persistente y comprometido con el hecho narrativo, en 2013 presenta en Cuenca una de sus últimas novelas *Carnívoro*, obra escrita en su paso por Portugal y su vinculación con el fado⁴. A pesar de esta vivencia de tristeza por medio del canto; el libro no narra esa experiencia, más bien tiene como escenario la ruidosa ciudad de Quito. Aquí habita un personaje llamado C, este renuncia a su trabajo como profesor para tratar de escribir, motivo por el que decide alejarse de la realidad encerrándose en un cuarto, del cual solo sale para dar un paseo o mirar una reseca fuente. El libro está escrito en tercera persona y a ratos se convierte en una especie de diario del protagonista, que se desdobra, no se divide en capítulos y empieza parafraseando a Monterroso «Cuando despertó el aburrimiento seguía allí» (Castro, *Carnívoro* 11).

Carnívoro es un enfrentamiento con los sentimientos más íntimos, pues C es la metáfora perfecta de evasión, desasosiego, esperanza y sueños. El personaje intenta construir una identidad huyendo de la realidad, lamentablemente nunca lo logra y su nombre representa justamente esa falta de personalidad. Para el

⁴ Canto popular urbano de Portugal, en el que se expresan los malos momentos de la vida.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

propio Castro su novela es de carácter íntimo ya que es una reflexión sobre la existencia humana, pero esto no significa que sea autobiográfica.

Obteniendo experiencia en la narración mediante la novela, este escritor no limita su accionar creativo y vuelve a participar en 2012 en un concurso literario, esta vez organizado por la Casa de la Cultura de Guayaquil y presenta su libro de cuentos *Miss Frankenstein*, publicado el mismo año por la editorial Eskeletra. Su obra compuesta por catorce cuentos con temas variados y entretenidos vuelve a calar en la sensibilidad psicológica del lector.

Entre los principales cuentos que componen la obra están “Polifemus”, cuento que desarrolla con laboriosa habilidad la hipertextualidad, además de unir en un solo tiempo y espacio un personaje de la literatura clásica y la tecnología. “Servicio doble”, presenta la facilidad del narrador en adoptar papeles femeninos que permiten dibujar una visión clara de la mujer. Por otra parte en “Todos amamos a Freud”; se muestra a un narrador que puede ser hombre o mujer aparentemente desinteresado del tema sexual que aparece imprescindible en todos los medios de comunicación, sean propagandas, novelas o programas televisivos; sin embargo este ser alejado de temas carnales, muestra con su conversación el interés del ser humano por hablar sobre estos asuntos.

Antes de la publicación de *Miss Frankenstein*, *Carnívoro* y de *Las niñas del alba* Castro publica en marzo de 2004 *La noche japonesa*, novela que empieza a escribir una noche después de dar un paseo por la ciudad de Quito, el autor escribe “escuché una voz interior que me decía: “He nacido para morir” (Castro, Entrevista) con esta frase inicia la novela, desde este momento los personajes van tomando vida en el mundo ficcional de Castro y crea a un hombre adulto llamado Sr. Castro como protagonista.

Él decide un día abandonar su trabajo de periodista; pues piensa que: «Debe haber una mejor manera de conocer el mundo, y estampé la firma de mi

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

renuncia» (Castro, *La noche japonesa* 14).⁵ El protagonista es un personaje cotidiano, su problema de insomnio y de bebida así lo revelan, se prepara cada noche para acoger al desvelo como una compañía. El Sr. Castro gustaba de quedarse sentado durante largas horas mirando películas en el cine para luego formar historias propias en su cabeza.

El protagonista durante todo el recorrido tiene una especial preocupación por un helecho, único símbolo de vida dentro del departamento. Esta planta será la única observadora de las soledades, miedos y frustraciones del Sr. Castro. Otra de las preocupaciones incesantes del protagonista es el cuadro *La Mujer Barbuda* del pintor José de Ribera, demostrando así su interés en las transformaciones a las que puede someterse el cuerpo humano, además de la ficción que puede darse en medio de la realidad.

Especialmente le llama la atención la figura del vagabundo, el problema de la marginación estaba siempre latente en su pensamiento debido a que al ser un periodista y deambular por las calles de la ciudad sus preocupaciones son aquellas con las que se encuentra día a día.

El Sr. Castro en una búsqueda de esa nueva realidad o destino emprende un viaje en un camión destartado, aquí sufre un accidente, motivo por el cual es llevado a un hospital. En este momento él sufre un coma de tres meses, al despertar se encuentra con el doctor Auster. Mientras duraba el letargo conocemos los detalles de la renuncia y los motivos de la misma. Solamente cuando despierta del coma conocemos el nombre del personaje, además de saber que tiene cuarenta años.

Cuando se recupera se dirige al edificio donde trabajaba como periodista para ver al Sr. Ortiz intentando obtener algo de dinero, pero decide inmediatamente volver a su departamento. Después sale del mismo sin una dirección fija,

⁵ La edición que utilizaré para este ensayo está publicada por la editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, marzo, 2004.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

deambula por varias horas y finalmente llega a un parque frente al hospital. Mientras duerme hay un retroceso en su vida y descubrimos a los amigos de la infancia. Al despertar descubre a Marilyn, a quien acompaña a su casa y pasan la noche juntos. Al día siguiente se mantiene inmerso en una serie de cavilaciones para conseguir dinero, terminado el desayuno decide que debería morir. En medio de la plaza central se suicida.

Después de su muerte el protagonista narra su infancia y adolescencia, este aparece como un ente extraterrenal. Los únicos compañeros de Castro en su encuentro hacia una nueva vida serán un vagabundo con el que habla durante unas horas, Mariana, la vecina hacia la cual el Sr. Castro se siente atraído y por último está Marilyn; un travesti, a través de este personaje la novela refleja los sentimientos del individuo transexual y uno de los temas importantes para el individuo latinoamericano como lo es la migración.

Si bien es cierto *La noche japonesa* es una novela corta, el autor intentó en ella reflejar sus propias preocupaciones sobre el travestismo de la ciudad; ya que al no nombrarla puede ser cualquier metrópoli, la vida de cualquier persona en la era tecnológica, por cierto demasiado confusa para el ser humano. En ella ha querido plasmar un homenaje al escritor norteamericano Paul Auster con el nombre del libro y con un personaje, además del epígrafe que corresponde a este autor «El único sitio donde existo es en mi cabeza» Auster en (Castro 5) el mismo que introducirá al lector en un mundo surrealista y confuso.

Esta novela corta consta de dos únicos capítulos redactados en primera persona, contiene también elementos propios de cine como los flashback y flashforward, estos como influencia directa de los años de estudio de guión cinematográfico y las películas que veía cuando era niño. Estos retrocesos en el tiempo narran al lector hechos de la vida de Castro; regresiones que dibujarán la personalidad del personaje que no se presenta de manera directa, sino más bien a través de una descripción de su pasado.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Claro que recuerdo cómo me llamo: soy yo, soy Castro. Qué curioso me parecía haberme definido como Castro, como en los tiempos del colegio, cuando éramos solamente un apellido, un apodo en el mejor de los casos, una cifra que se acumulaba con los años. Luego siempre procuré usar mis nombres (Castro 15).

La noche japonesa es una novela con grades rasgos hipertextuales, muchas veces tomados de su propia obra; así podemos resaltar al doctor Auster, además del cuadro de José de Ribera y la referencia del antropófago de Pablo Palacio. La novela de Juan Pablo Castro Rodas más que la narración de una historia, es la descripción de un sinnúmero de imágenes que se encuentran circundando en la cabeza de cualquier ser humano que habita en una ciudad confusa, en donde cada vez es más difícil encontrarse con uno mismo.

Creo que La noche japonesa es una de esas novelas de memoria pero, sobre todo, de presentes dolorosos como dolorosas son las soledades, los futuros imposibles, las laceraciones que dejan las ausencias, los desangres en los que se desangra la locura. (F. F. Cordero 107)

Esta obra es un claro reflejo de la narrativa posmoderna debido a la fragmentación que presenta al momento de contar la historia, esto hace que la narración se convierta en una historia de cualquier persona en cualquier lugar. Además de conocer que la escritura en forma de holograma se debe a las necesidades del escritor latinoamericano, pues en su afán de alejarse de las formas del Boom que representaban a los autores de esta parte del mundo, prefieren estar en comunicación con el mundo en su totalidad.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

1.3 El contexto histórico, social, cultural y literario de Juan Pablo Castro

En el presente trabajo se intentará ubicar al escritor ecuatoriano Juan Pablo Castro Rodas dentro del contexto literario latinoamericano y posteriormente ecuatoriano. Para de este modo entender temática, estilos y técnicas narrativas utilizadas por el autor y así contrastarlas con las características del relato ecuatoriano actual.

La época en la que nace Castro está marcada dentro de la literatura latinoamericana por el cambio, este debido a la transición que se da entre el Boom y el Post-boom. La situación es compleja porque los escritores latinos intentan alejarse de los grandes maestros construidos en décadas anteriores y conducen su literatura a una reflexión sobre la necesidad de transformación; alejándose del estereotipo fantasioso que envolvía al narrador latinoamericano.

Esta necesidad de evolución en la narrativa estaba motivada por la búsqueda de la identidad latinoamericana, término que hasta el día de hoy se maneja y no ha sido solucionado, ocurre también en Ecuador. Tras la caída de Velasco Ibarra y el auge petrolero; el Frente Cultural publica la gaceta *La bufanda del sol*, diario en el que se publicaban trabajos de índole creativa; dando inicio a los talleres creativos. Desde este momento, surge una ola de escritores jóvenes que consideran que la literatura debe ser experimental, innovadora, sujeta a las nuevas tendencias narrativas.

Esta decisión trajo consigo terribles recriminaciones por parte de los críticos que analizaban la literatura latinoamericana, pues ellos pensaban que dicha separación eliminaba las características esenciales que tenía la narrativa latina.

«Arrebatados por el mercado, se sumieron en un lento pasmo que los transformó en simples escritores, perdiendo para siempre su condición de escritores *hispanicos*» Ignatius H. Berry en (Volpi, El fin de la narrativa

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

latinoamericana 34). Las palabras de Berry marcan el fin de una idea exótica sobre lo que se piensa de la literatura de esta región pero, eso no significa que se acabe la acción literaria.

Para Volpi esta es una idea de carácter dominante y nacionalista, que hoy en día ya no tiene validez ya que si se pretende encajonar a un escritor latino dentro de ciertas características debido a su país de nacimiento se le está prohibiendo la libertad de creación, que es muy particular. Además los nuevos novelistas hacen lo mismo que los escritores del Boom en su tiempo, *mirar hacia afuera*, para complementar técnicas narrativas.

Mientras los latinoamericanos en general buscaban su esencia, en Ecuador el analfabetismo era amplio y la lectura solo la realizaban personas con poder económico, que eran muy pocas. Por lo tanto la difusión de la literatura ecuatoriana era mínima, siendo un problema significativo para los autores de este tiempo. A más de eso, todavía rondaba como un ángel destructor el desencuentro con lo que era ser ecuatoriano y así lo reflejo Fernando Tinajero con su novela *El desencuentro*, en la que los sueños y la realidad tornan un ciudadano triste. «Tinajero escribió para su generación, rendía cuentas de un intento de ruptura con una tradición, política, intelectual y artística, la de los treinta» (Cabrera 17).

En esta década, los setenta, fueron fructíferos para las letras ecuatorianas «la década del 70 es de gran riqueza temática, con creaciones, míticas, épicas, históricas, anecdóticas, de personajes extraídos de la realidad y de la historia ecuatoriana» escribe Antonio Sacoto en (Cabrera 19), las palabras de este crítico revelan que fue una etapa que se debe considerar en la literatura. Sin embargo esto no garantizó que nuestros escritores sean leídos. «Si en los 70 y 80 hay un aumento de la publicación de textos literarios, por ello no hay que concluir que éstos vayan a ser leídos» (Aguilar 62). En este mismo periodo se

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

debe destacar a autores como Iván Egüez, Pedro Jorge Vera, Jorge Enrique Adoum y Jorge Dávila Vázquez.

Entre los setenta y ochenta la narrativa esencial de Latinoamérica era la política, debido a que muchos escritores experimentaron las dictaduras o duras represiones, esta realidad cambió drásticamente a mediados de los ochenta por la aparición de profesionales expertos en el campo de la política. Después llegó la desconfianza en cuanto a la política y buscaron contenidos individuales.

Las novelas de mediados de los ochentas y noventas se alejan de la militancia cultural para tomar una actitud más personal. Luis Aguilar las clasifica dentro del Post-Boom, estas obras recrearon seres desinteresados y conformistas. En sí personajes antihéroes, pues son cotidianos y muy parecidos al ser humano que día a día lucha por conseguir un espacio dentro de la ciudad. En esta época también apareció la literatura creada por mujeres y de ellas podemos nombrar a Alicia Yáñez Cossío, Eugenia Viteri, Argentina Chiriboga y Sonia Manzano, entre otras.

El siglo veinte con toda la influencia de la globalización trajo consigo modificaciones en la forma de narrar y de ahí que el lenguaje se acerque más a lo popular, personajes más cosmopolitas, conocedores del mundo, desubicados, apátridas como los califica Volpi. En el nuevo siglo ubicar a un narrador latinoamericano del resto del mundo es difícil, ya que hoy en día la lengua, española, tampoco los diferencia, pues sus libros se publican en inglés.

Finalmente, los jóvenes novelistas ecuatorianos también han dado un gran salto y vemos en sus obras un mayor acercamiento a la subjetividad humana, se quieren alejar de las estructuras de décadas pasadas y ya no mantiene linealidad en sus historias, estas son fragmentadas, sus escenarios pertenecen al mundo y sus personajes encarnan a cualquier hombre o mujer. Así aparecen las obras de Javier Váscquez, Gabriela Alemán y Leonardo Valencia.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

En medio de esta narrativa se desarrolla la obra de Juan Pablo Castro que hoy en día le ha dado un puesto dentro de la síntesis que realiza Abdón Ubidia sobre el relato ecuatoriano, además de menciones en varios concursos literarios «esto es sólo un presagio de la explosión creadora que cundiría en el país desde de los ochentas hasta la fecha. Un escritor muy profesional: Juan Pablo Castro» (Ubidia 12,18).

En esa búsqueda de nuevos caminos para la literatura latinoamericana y ecuatoriana se han explorado varios campos como la novela que habla de la decadencia revolucionaria, bandas criminales, narcotraficantes, sicarios, mujeres como símbolo de poder en el mundo de los carteles o simplemente hablar sobre la cotidianidad de la vida. Además se han cerrado las fronteras entre los diversos tipos de narraciones: ensayos, novelas, cuento y poesía; puesto que la nueva narrativa actual puede combinar todos los tipos de escritura.

Juan Pablo Castro recoge todo ese legado dejado por sus antecesores y contemporáneos iniciados en el ámbito literario, además de las influencias de Auster, Dovstoieski, Borges, Hamsum, escritores a los cuales él agradece. En la obra de Castro podemos apreciar estas influencias de manera indirecta ya que, se quedan en la memoria. «está presentes, ya sea como homenaje o como registro referencial» (Castro, Entrevista). En la obra del autor podemos encontrar ciertas similitudes con las técnicas usadas en el cine, esto debido a que dedica largas horas a mirar películas, a los recuerdos que lleva registrados desde los ocho años por influencia de los padres con películas como *El Acorazado Potemkin* y *La madre de Pudovkim*, que ciertamente marcan la obra de este escritor. En cuanto a escritores ecuatorianos contemporáneos a quienes el novelista cuencano respeta y se interesa por sus obras son Leonardo Valencia, Marcelo Báez y Oscar Vela.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Los temas recurrentes en la obra de Castro comparten características similares con los tratados en los trabajos de otros escritores contemporáneos ecuatorianos y entre ellos se encuentran el tema de la ciudad y para ello Juan Pablo utiliza como escenario la ciudad de Quito ya que, es el espacio donde él se desenvuelve. “Es mi espacio vital. Como habitante tengo una relación de amor y odio, una demanda constante de su sentido de ser” (Castro, Entrevista). Aunque en la novela *La noche japonesa* no hay referentes sobre esta ciudad, un lector cuidadoso se da cuenta que se refiere a la capital ecuatoriana.

La ciudad para Castro es el espacio en donde el sujeto puede expresarse, ahí se permite mostrar su intimidad, además de entablar en este medio afectos y relaciones con otras personas. Para Iván Oñate el centro de discurso actual es «condena urbana, ciudad panorama a otras ciudades» (Oñate 43). La ciudad es el medio a través del cual conocemos el mundo, es el primer contacto con lo que hay afuera del país en el que vivimos. Tratar este tema en la nueva narrativa ecuatoriana puede estar debido a que el escritor no quiere sentirse rezagado ya que el campo es considerado de menor importancia. Jacquelin Verdugo concuerda en que la ciudad es una cuestión de interés en la cultura popular.

Otros temas que preocupan al autor son la soledad, el abandono del sujeto, la sexualidad y los demonios que surgen de la carne y el tiempo. Estos asuntos tampoco están alejados de las obras de los diferentes autores coetáneos ya que el aislamiento no es una práctica de índole literaria sino que es una vivencia que atraviesa el mismo autor frente a su rechazo a lo que sucede en la sociedad. «los escritores sienten que carecen de lugar en este mundo» (Vallejo 307). El escritor moderno disfruta de la libertad de vivir en medio de una ciudad ruidosa y de mucho movimiento, sin embargo no se siente parte de este contexto.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Por otra parte, los demonios internos surgen como producto de esta soledad, mientras el ser humano deambula solo, puede encontrarse con tormentos sean estas utopías, ilusiones, deseos, entre otros. En medio de estas divagaciones la sexualidad puede ocupar gran parte del pensamiento como lo hace Castro, pues para el conocerse como ser sexual es de gran importancia, ya que pertenecer a un género u otro puede determinar el tipo de relaciones permitidas.

En *La noche japonesa* el autor juega con algunos temas importantes como la ciudad, la soledad, la sexualidad, la pobreza y la migración, ubicando esta novela dentro de la narrativa actual del Ecuador, pues todas estas cuestiones son de preocupación general en la literatura. Por un lado, está María Fernando Ampuero que propone que los personajes de la novela actual se encuentran en permanente peregrinaje, ya que transitan no solo por espacios físicos sino también lo hacen por los internos sean estos la memoria o los sentimientos.

En cuanto a estilo y técnica la obra de Castro es realista y muchas veces es una escritura cruda y desenfadada pues no tiene miedo de escribir y describir las situaciones tal y como son. Para ello, utiliza la técnica de comenzar *in media res*, sus obras no presentan un inicio definido, este se va conociendo a medida que el lector avanza en la lectura. También encontramos finales abiertos, en donde permite que la imaginación del público sea la escriba el desenlace de los personajes; manteniendo así un lector atento. Carlos Aulestia piensa que una de las técnicas principales es el psicoanálisis; posiblemente se deba a que sus personajes empiezan a analizarse a sí mismos, retrocediendo en su memoria a través de regresiones o flashbacks como en el cine. Su obra contiene «heterogeneidad temática... superposición de planos temporales espaciales y semántica en los que se distribuyen los puntos más importantes de la historia» (Aulestia 68).

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Otra de las características de Castro es utilizar la primera persona, por lo tanto sus personajes son narradores protagonistas que en muchos de los casos no se definen con un sexo o edad; esto sobre todo en sus cuentos. Finalmente, podemos indicar que la obra de Juan Pablo Castro Rodas no se encuentra alejada del trabajo que realizan otros escritores contemporáneos debido a la similitud en cuanto a temas y técnicas, pero más que nada por una característica fundamental que es la fragmentación. El autor construye una historia a partir de la unión de varias piezas como si fuera un rompecabezas, solo al unir las fichas podemos descifrar lo que realmente ocurre en la vida de sus atormentados personajes.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

CAPÍTULO II

Teoría de la ciudad contemporánea

2.1 La ciudad de Quito en la obra de Juan Pablo Castro

La ciudad definida por la RAE como «Conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya población densa y numerosa se dedica por lo común a actividades no agrícolas» (RAE, Real Academia Española 140). A partir de este concepto es concebida únicamente como espacio físico, en donde se desenvuelven las personas que habitan en ella. Definirla como un *conjunto de edificios* es limitar el verdadero sentido que tiene la palabra; ya que en ella habitan seres que son completamente complejos e indefinibles pero que únicamente pueden existir dentro de una.

Para Juan Pablo Castro la ciudad es más que un simple concepto, para él la urbe es un espacio vital en donde se concentran sentimientos de odio y amor que forman al ser. El autor ecuatoriano presenta como escenario imprescindible en sus novelas a la ciudad; debido a que es su espacio físico, es el lugar de convivencia interpersonal y de experiencia individual como ser humano. En algunas ocasiones esta ciudad tiene nombre y ciertas marcas que la identifican, así lo apreciamos en *Carnívoro* que cuenta con el contexto quiteño. Pero en otras ocasiones como en su libro *La noche japonesa* el ambiente parece pertenecer a cualquier metrópoli del mundo; para así poder representar al hombre que habita en una ciudad contemporánea.

Hoy en día es difícil dar una clara descripción de lo que es la ciudad ya que en ella convergen una gran variedad de elementos que la forman y la moldean dependiendo del sujeto que la habita. «una ciudad se autodefine por sus mismos ciudadanos y por sus vecinos y habitantes» (Silva, Imaginarios urbanos

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

14)⁶, por este motivo, es que en ella encontramos varios escenarios, no necesariamente físicos, abstractos como lo es el «escenario del lenguaje, de las evocaciones y sueños, de imágenes, de variadas escrituras» (Silva 11). La ciudad contemporánea presenta a cada uno de los individuos nuevas oportunidades de destinos que cambian dependiendo del estilo de vida y pensamiento.

Para comprender el entorno urbano, el investigador requiere, en estos momentos, una mentalidad amplia puesto que los territorios urbanos físicos desaparecen convirtiéndose en «ciudad imaginada, recordada, soñada o sentido [...] forman parte de un espacio abstracto» (Rubio 104), esto debido a que la urbe es para el ciudadano el sitio del cual surgen ideas, sentimientos, emociones y a su vez inspiración. Podríamos decir que la ciudad es más bien una especie de *no lugar* formado por miles de imágenes mentales que se construyen a partir de la memoria y forman terribles ambigüedades en el mismo individuo que la construye, debido a que este espacio está constituido en su mayoría por elementos abstractos.

Estas ciudades del siglo XXI se edifican a partir del grupo humano que la habita y así mismo se reconstruyen cada vez que estos cambian su visión, por estas razones la ciudad presenta discursos nuevos y variados dependiendo de la época y de la influencia que recibe el individuo. En la ciudad contemporánea predomina la tecnología, la ciencia y los medios de comunicación que en este momento están formando una imagen de vida *light* y desmaterializada de la urbe, pues muchos destinos son virtuales. Las telecomunicaciones brindaron la oportunidad a los lugares marginales, el campo, de vivir una experiencia citadina, colaborando con el poder social que en este momento tiene la metrópoli.

⁶ El libro de Armando Silva *Imaginario urbanos* que utilizaré fue publicado por la editorial Arango Editores, 2006

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Esto da lugar a una nueva mentalidad urbana puesto que, separa visiblemente el campo de la ciudad, dando mayor importancia a la segunda; creando de este modo un prejuicio sobre las actividades que se realizan dentro de la urbe, pues son concebidas como de calidad y varía según la ciudad y los actores.

Para Armando Silva la ciudad es una vitrina, ya que todos sus habitantes quedan íntimamente expuestos hacia los ojos de los demás, todo el mundo observa al otro, de una u otra manera. A través de esta ventana podemos apreciar el estilo de vida del sujeto y darnos cuenta que las experiencias que adquiere en cada uno de los escenarios tanto físico como abstractos son diversas y que le causan frustraciones o alegrías dependiendo de sus logros o fracasos. Los objetivos que el ser humano se plantea para vivir en estos espacios permiten explorar a la ciudad en muchas direcciones; encontrando nuevas lecturas o significados de espacios supuestamente antes recreados.

Esta ciudad fragmentada en varios centros, elementos que cada individuo considere como ciudad, crea un desconcierto en los sujetos que la habitan. Este mundo es caótico, pues la libertad y la variedad de centros no posibilitan el sentido de pertenencia, sino que forman un desarraigo, una ausencia de lugar, dando paso al apátrida. Ser un habitante urbano contemporáneo en ocasiones se vuelve una condena, por un lado se olvidó de las viejas tradiciones ya establecidas pero por otro, vuelca sus prácticas en interminables ejercicios de experimentación que no equilibran el espíritu.

Desconcierto caótico, segmentación urbana, libertad y desarraigo, globalidad y localidad, son algunas de las oposiciones terminológicas que encierran las claves sociológicas propuestas para comprender la vida en las ciudades contemporáneas (Díaz 110).

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

La metrópoli tiene múltiples escenarios: aquí habitan las minorías elitistas, la clase media o popular y los socialmente marginados. En los centros urbanos las diferencias entre estos grupos son notorias, el espacio que cada uno ocupa depende de su economía. Es decir, su individualidad depende de una categoría y esto a su vez favorece en la construcción propia de ciudad. Lamentablemente, hay escenarios que ciertas clases sociales no pueden permitirse, debido a que esta devoradora sociedad de consumo establece rangos intelectuales y económicos para sus habitantes.

Esta visión de sociedad cruel y vacía se opaca por la luces, por los grandes escaparates que guardan celosamente aquellos objetos del deseo, por la cultura que saca a relucir únicamente de lo que se enorgullece y de lo que debería en verdad preocuparse, se aleja y lo esconde; llevando a los individuos que no encajan en esta ciudad cristalina hacia las periferias. Así es la urbe, quizá todas las ciudades latinoamericanas y las del mundo, espacios llenos de contrastes.

2.2 El sujeto urbano

Lo que hace que la definición de ciudad contemporánea sea compleja se debe a que, el ser humano moderno es conflictivo, su estilo de vida es distinto al de la época medieval o del siglo XIX. Esto sucede porque el contacto con el mundo es inmediato, las relaciones interpersonales son muy variadas y poco duraderas. Las conversaciones se realizan mediante salas de chats virtuales o redes sociales que, impiden un vínculo afectivo; las personas pasan más tiempo frente a los ordenadores, pero completamente aisladas del exterior. El ser humano acostumbrado a obtener lo que desea en el mundo virtual, no admite que la realidad se lo impida, así se crea un choque entre individuo y sociedad.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Este conflicto ha abierto la posibilidad de crear nuevas identidades y de escribir los pensamientos de manera libre y sin inhibiciones a través de medios digitales, en ocasiones ayudando a crear falsas identidades. Pero estas no las concebimos únicamente en mundos electrónicos, también lo hacemos en la vida cotidiana, al trabajar o relacionarnos; solo que hoy en día, las caretas las podemos llevar incluso al universo abstracto. « Individuo y sociedad, salvo algunas excepciones, son los dos extremos irreconciliables entre los que transcurre la vida social » (Díaz 111).

Por otro lado, el individuo también prefiere adoptar destinos controlables y así se sumerge en mundos como *Second life* o *Smeet* que permiten al usuario crear personajes, ambientes y emociones a medida, por precios, a veces muy elevados. Para Alfredo Rubio el sentimiento individualista y la personalidad solitaria que caracterizan al sujeto de este siglo puede deberse al alto índice de crecimiento demográfico que presentan las ciudades con el paso del tiempo. Esta insensibilidad hacia el contexto en el que habitamos modifica todos los aspectos de la vida social, política y cultural.

El desarrollo de las grandes ciudades es un proceso caracterizado fundamentalmente por una economía monetaria que se traduce principalmente en “una población altamente diferenciada, [...] un proceso de despersonalización según Wirth en (Díaz 115).

La mentalidad urbana exige un ritmo de vida, pensamientos, emociones y sentimientos ágiles. En este momento el individuo no puede detenerse a pensar en su actuación frente a diversas situaciones que podría atravesar, hoy por hoy las condiciones varían rápida y constantemente, impidiendo rutinas o hábitos. El sujeto contemporáneo vive de forma líquida, es decir, veloz e intrascendente, provocando que la experiencia obtenida ya no sirva de enseñanza, envolviéndonos en la eterna incertidumbre.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

El urbanita a pesar de ser independiente vive con demasiados miedos porque a pesar de ser una sociedad más abierta también es limitante, debido a los enormes prejuicios que encierra. Además la prisa por vivir todo en un sólo instante lo aturde, eliminando su identidad, su esencia como ser humano, término que la época se ha encargado de desvalorizar. El hombre de hoy es desechable, después de cumplir un ciclo debe resignarse a desaparecer. « En una sociedad moderna líquida, los logros individuales no pueden solidificarse en bienes duraderos porque los activos se convierten en pasivos y las capacidades en discapacidades en un abrir y cerrar de ojos » (Bauman 9)

Las transiciones, consumos, incertidumbres y precariedades provocan en el individuo reacciones psicológicas frente a los elementos que observa y de ahí parten sus relaciones con la sociedad y consigo mismo. En primera instancia se encuentra el placer de mirar a los vecinos o aquellos objetos que desea y cuando no los posee desencadena en el individuo frustración. Por medio de estos cuerpos del deseo podemos imaginar la percepción del individuo sobre el mundo y así generar varias lecturas. Por un lado, sabemos que el escaparate o ventana mundo provoca interés e imaginación, muestra objetos inalcanzables. « La vitrina por principio psicológico, nos muestra más de lo que puede darnos, es decir, vemos más de lo que podemos obtener» (Silva 53). Y es que mucho de lo que miramos hoy en día es imposible de conseguir debido al costo económico que representa o la desconfianza que siente el propio individuo para hacerlo.

El interés por obtener todo aquello que observamos ha convertido a la sociedad del siglo XXI en una población consumista que tiene como principal característica la insatisfacción. A pesar de ello, seguimos buscando objetos de deseo cada vez con más frecuencia, para así llenar fácilmente la desilusión dejada por el elemento anterior. Esta ciudad vitrina, tecnológica, imaginada, soñada o pensada es el espacio más importante para el ser humano, pues

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

solamente ahí puede convertirse en un ser eterno al dejar su marca personal. « La definición de un yo o de un nosotros (frente a un él o un ellos) requiere de un referente geográfico, territorial. Éste, entendido no sólo como dimensión física del espacio, sino también como construcción simbólica» (Rizo 76).

Las ciudades latinoamericanas, tan grandes como las de hoy, están habitadas por hombres y mujeres desconocidos envueltos en luces intensas y ruidos estridentes, estos ciudadanos invadidos por estímulos visuales se convierten en fantasmas urbanos. Estos recorren la ciudad refugiándose en el arte o en la búsqueda incansable de obtener una identidad que les permita gozar de la libertad que les ofrecen estos nuevos mundos.

2.3 Narraciones urbanas

Contar historias con escenarios urbanos es cada vez más frecuente en escritores ecuatorianos, debido a la transformación que se dio en la literatura desde la época de los setentas, desde este momento se concibió la idea de que la civilización está ubicada dentro de los márgenes de la ciudad. Esto dio lugar a la creación de simbolismos, lenguaje propio del que está compuesta la ciudad, apareciendo de forma sensible a través de la imaginación. De esta manera, el artista y el ciudadano en general es capaz de representar el mundo que no está a su alcance pero que desea tener. Es importante destacar que estas representaciones son únicamente aproximaciones, ya que si imaginamos el infierno de Dante, este será diferente dependiendo de las personas que lo recreen.

Las fantasías que tiene la comunidad o el sujeto se hacen visibles a través de la escritura, en cada una de sus representaciones. En esta época la escritura no se limita y puede camuflarse en una pared con un grafiti, en las

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

amorosas declaraciones de amor convertidas en poemas urbanos o en canciones con letras que hablan de los problemas sociales. Estas son formas en las que el individuo del siglo XXI personaliza a su ciudad y a sí mismo. «Cada época en cada ciudad se puede representar según las técnicas expresivas de que dispone» (Silva 102), como necesidad de vital importancia. En la ciudad contemporánea abundan formas de expresión como productos de la cantidad de imaginarios colectivos e individuales.

Por esta razón, el símbolo en las creaciones literarias tiene grandes dimensiones que puede ser interpretado de múltiples maneras y cuantos sujetos se atrevan a hacerlo «Lo simbólico está cerca y pasa por los distintos acontecimientos mencionados desde el signo y la palabra, hasta el mito y lo inconsciente, pero no puede identificarse con ninguna de esas expresiones de la vida humana» (Silva 90). Gracias a la imaginación colectiva, el recuerdo de los antepasados ronda todavía nuestras vidas y se hacen presentes en la cultura.

Lenguajes simbólicos que adoptan varias formas y así somos capaces de leer ruidos, colores e imágenes que aparecen de manera desordenada, pero al momento de entenderlas se van organizando de modo que al final constituyen un mensaje claro y preciso. Así lo admite Juan Pablo Castro cuando confiesa que escribe y crea mundos, en un intento de organizar lo que en él encuentra y dejar de vivir en el caos que es la vida.

El contexto en el que Castro Rodas ha desarrollado sus experiencias y estilo de vida han influenciado en su obra, al escribir sobre fondos urbanos demuestra que estos son importantes en sus creaciones y en la búsqueda de sus demonios.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

[La ciudad] Es mi espacio vital. Como habitante tengo una relación de amor y odio, una demanda constante de su sentido de ser. [...] traté de que mi ciudad sea cualquier ciudad del mundo, por ello desprecié cualquier signo referencial: nombres de calles, parques, comidas típicas, en fin, tópicos de lo que podría llamarse la quiteñidad. Por el contrario, quise que la ciudad fuese un espacio abierto, una metrópoli carente de designaciones concretas (Castro, Entrevista).

En el mundo de la literatura la realidad está afectada por la fantasía, a pesar de que en ella se pueden incluir fuertes tintes realista siempre habrá un segundo plano en donde el sueño sea partícipe de la vida del protagonista. Para la representación de estos modernos espacios el artista tiene que hacer uso de ciertas técnicas que le permitan recoger el contexto desde varios aspectos.

En primera instancia el sujeto que escribe sobre la ciudad o intenta recrearla debe ser un voraz observador y metódico escritor de descripciones, para hacer posible una narración detallada. Esto se visualiza en el trabajo que realiza el autor cuencano en *La noche japonesa*, pues en ella se recogen los detalles más minuciosos de los objetos que se aprecian. A pesar de que seguramente estos detalles, así como las acciones y situaciones narradas estarán invadidas por el mayor de los sentimientos dominantes. Estos afectan a la realidad dando lugar a nuevas verdades « Estados de miedo, odio, afecto, ilusión revelan situaciones y momentos en los cuales la colectividad vive o se expresa en algún límite de la realidad prevista» (Silva 100).

Lo que hace importantes a estas verdades creadas, es que luego se convierten en verdaderas, gracias a la colectividad. Caso contrario, no tendría tanta importancia aquellos productos que son presentados a diario por los medios de comunicación, y que a pesar de edificarse sobre mentiras, la necesidad creada en el ser humano sobre ellos es tan cierta. Así mismo, la

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

novela o el cuento fabrican imaginarios imprescindibles, en los cuales logramos libertad. A tal punto llega la aceptación de esas falsas verdades que llegan a crear estereotipos sociales como fantasmas que rondan las ciudades como reales.

Las narraciones contemporáneas y seguramente todas las anteriores intentaron reflejar el sentido de vivir del individuo. En la actualidad, esa marca es tan profunda que recogen el lenguaje, formas de vida, de comunicación y de pensamientos. Reconocer a la ciudad como elemento importante en la narrativa ecuatoriana es indispensable pues como dice Jameson:

La producción artística y cultural puede ser empleada como «material de diagnóstico» a partir del cual el intelectual y el teórico pueden examinar la tendencia de una determinada época, los anhelos e insatisfacciones colectivas que se manifiestan (con mayor o menor grado de inmanencia) en el texto artístico y literario. ctd. Jameson en (Sánchez 3).

Solo cuando conozcamos estos espacios podremos acercarnos más a la realidad en la que nos encontramos inmersos y quizá así, tengamos una esperanza de supervivencia frente a la vida líquida para no convertirnos en desechos. Comprender la ciudad nunca antes ha sido tan difícil, pues cada vez ocupamos espacios cada vez más globales y poco a poco menos identificables.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

CAPÍTULO III

La ciudad travesti de Juan Pablo Castro

«Sombra y luz convivían sobre la ciudad»

(Castro 7).

Entendemos por travestimo a una transformación de cualquier índole, producida por la negación de su condición actual; está destinada a la clandestinidad para no alterar el sistema social y en una ciudad se presenta de diferentes formas. Una de ellas son las fiestas populares, en donde hay un derroche de disfraces que cubren los rostros verdaderos, sin embargo, estos cambios momentáneos son completamente aceptados porque no trasgreden la norma; mientras que otros contextos, como los sexuales, son repudiados, como sucede con los transgénero.

Vivir la existencia o sobrevivirla, es demasiado complicado y preferimos ahogarla en la memoria, en ese pasado tan adherido al presente que confunde cada vez más nuestras vidas. Esto nos lleva a buscar nuevas realidades. Así pasamos de la vida a la muerte, de la luz a la sombra o de la mañana a la noche. Todo en nuestra vida se resume en transformaciones, en cambios que poco a poco modifican nuestra realidad.

El autor acechado por sus monstruos y después de haber sido partícipe de cambios políticos, sociales y personales intenta reflejar esas modificaciones humanas, a través de un personaje que sufre, sueña, recuerda y se alegra igual que cualquier sujeto de carne y hueso. Por tales motivos, resulta apropiado estudiar la ciudad desde una obra literaria, proceso complicado debido a que contiene el punto de vista, muchas veces subjetivo, del autor. Sin embargo, existen características dentro de la novela de Castro que se relacionan con las

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

teorías dedicadas a construir los imaginarios urbanos contemporáneos. En este caso el abordaje de la urbe.

En primer lugar, encontramos que la visión de ciudad contemporánea que presenta el autor ecuatoriano a través del Sr. Castro no se distancia de la realidad de las sociedades urbanas. Pues esta, al igual que otras del planeta, ofrece a sus ciudadanos la contaminación, el ruido, el caos y la marginación propia de las nuevas civilizaciones. «Las luces de los almacenes caían sobre los rostros de la gente, y creaban una simbiosis espeluznante» (Castro 25). Además, para representar al sujeto urbano, Castro crea al personaje errante, nómada, confundido, solitario, preocupado y existencialista. Este Castro personaje se encarga de sacudir al lector con las reflexiones sobre su vida pues «he nacido para morir. Ahora soy consciente de esa condición» (Castro 7), nos dice el narrador.

Además con la memoria, recurso constante en el libro, el autor traslada a sus personajes de un lugar a otro, evitando detenerlos en el tiempo, para de esta manera reflejar el pensamiento del protagonista. Estos saltos en la memoria y en el tiempo crean la sensación de alteración y metamorfosean a cada una de las figuras creadas por el escritor. Después, siente la necesidad de mostrar la confusión del individuo cuando este cambia de lugar o se aleja de los acontecimientos en los que se encuentra inmerso. Es así que el Sr. Castro, imagen existencialista del individuo, se queda detenido en el tiempo por un *lapsus* de tres meses, al despertar mira a la ciudad como si esta hubiera cambiado: « Por un momento creí que era otra ciudad, inventada durante mi estado de coma» (Castro 25). De esta manera, manifiesta la mirada extrañada, diferente como la de un forastero que retorna a una urbe que ha cambiado y que no le pertenece.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Para el Sr. Castro, los cambios no suceden únicamente en el espacio físico ya que al ser también un *no lugar*, este le permite expresar su soledad, su incertidumbre, su miedo, su marginación, su aborrecimiento, su deseo y su búsqueda. Sentimientos que son parte del travestismo humano. Por lo tanto, esa ciudad innombrada es para él un desierto en donde todo se evapora y no queda nada más que el deseo y la nada; pues todo pasa rápidamente.

Esa noche soñé que ya no había mar, que sobre los lánguidos desiertos del mundo era posible tan solo el encuentro de cadáveres pasajeros, luces que se evaporan de la tierra y en la distancia nada más que el deseo y la densidad de la nada (Castro 87).

Esta novela corta concuerda con la teoría de Armando Silva y otros estudiosos de dichos imaginarios, ya que para ellos las urbes tampoco son solo espacios de meras descripciones físicas, más bien son lugares formados a partir de emociones, sueños, anhelos, deseos y pensamientos que anidan en el espíritu humano. Los imaginarios urbanos como el sueño, la imaginación, la creatividad, la memoria. Es decir, todos esos aspectos que forman y transforman a los individuos y a la ciudad imaginada están presentes a lo largo del libro.

El relato de Juan Pablo Castro mantiene la veracidad descriptiva, para crear un verdadero ambiente urbano, sobre una localidad que ha desfigurado sus tradiciones para dar paso a nuevas realidades. Si bien es cierto la narración se centra en las clases marginales, realiza un panorama general de lo que representa la vida en estas sociedades: sus cambios, variaciones, las formas híbridas que adoptaron para sobrevivir. En otras palabras son formas de travestismo.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Es necesario indicar también que *La noche japonesa* no es una novela en la que únicamente se presenta la existencia enmarañada del Sr. Castro, las transformaciones internas del protagonista o la visión que este tiene sobre la urbe quiteña (que si bien es cierto no se nombra, recurso intencional del escritor, para perfilar cualquier lugar del mundo); sino que además los utiliza para revelar la ciudad en sí misma, en esta ocasión a través de una personificación. Es decir la urbe como un personaje y demiurgo que vive, habita y transforma a los seres que deambulan por sus calles.

Castro para representar a esa ciudad, a veces la caracteriza como mujer gorda complaciente o como una mujer fría y esquelética que es la compañera fiel de cada uno de los ciudadanos. Además es la protagonista de la novela, pues es la principal testigo de las luchas existencialistas de los individuos que en ella moran. Quito, ahora Marilyn y al igual que ella, se viste de diferentes trajes que le permiten modificar su conducta cada vez que los usa.

Marilyn, ciudad, encuentra en la transformación una salida o un escape para poder sobrellevar esa realidad inaceptable, esa realidad que en el día muestra

*seres normales*⁷, desarrollando papales naturales en sus trabajos y que esperan a la noche para poder ser lo que no son a la luz del día. «Ya cuando la noche empieza a llegar preparo mi traje de trabajo. Tengo varias posibilidades para combinar » (Castro 35), dice Marilyn, no con poco descaro.

Las sociedades contemporáneas utilizan la transformación como carecterística de su diario vivir, debido a que los fantasmas sociales, como los llama Silva, o los imaginarios urbanos que cada uno crea en su pensamiento no permiten que aquellas situaciones que alteren el orden colectivo asomen a la superficie, donde « lo urbano corresponde a estas producciones imaginarias mediadas por

⁷ La cursiva es mía.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

las técnicas que convierten a la ciudad en depositaria de las fantasías ciudadanas» (101).

En las sociedades latinoamericanas uno de los aspectos que desestabilizan a los ciudadanos, incluso en el siglo XXI, es el religioso, puesto que aquello que la Iglesia Católica no aceptaría, como el suicidio del protagonista⁸, daría lugar a varias interpretaciones mal intencionadas. El autor se refiere a los templos católicos como construcciones imponentes que con el paso de los años y las costumbres son cada vez menos temibles. Criticando así una vez más los estatutos que por años han regido la fe, al mismo tiempo que menciona la evolución del pensamiento espiritual.

Me topé de frente con una iglesia gigantesca. Su impresionante estructura parecía levantarse hasta los límites del cielo. Los enredados acabados barrocos le conferían un grado casi terrorífico, por un momento pensé que de entre las formas atravesadas me espiaba un gran ojo. Bajo el sol esta misma iglesia lucía menos imponente (Castro 58).

Otra de las mutaciones que sufren las ciudades son aquellas relacionadas con su aspecto físico, pues todos los cascos coloniales son restaurados mientras que otros lugares de *no mucha importancia histórica*⁹ se van perdiendo entre la suciedad y el descuido. De esta manera, la ciudad niega su pasado, reparando, pero al mismo tiempo lo conserva; por lo que encontramos que la negación del hábitat original es otra particularidad propia del travestismo en la obra.

Ya cerca de uno de los arcos triunfales que se levantaron en la república, la ciudad parecía adquirir un nuevo aire, como si se tratase de un espacio

⁸ Muerte del protagonista página 49.

⁹ La cursiva es mía.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

deshabitado, apenas posible de intuir, sin embargo, las casas viejas le prestaban cierta calma, aquella paz del cementerio (Castro 58).

También, Castro refleja la oposición del individuo frente a la prostitución, la pobreza, las culturas urbanas y el sexo. Debido a que estos elementos pueden manchar la virtuosa imagen o buenas costumbres del progreso que se lleva a cabo en las civilizaciones desarrolladas. Y es que siempre las ciudades desean alimentar el ego de los ciudadanos y de los gobernantes invisibilizando a aquellos seres (prostitutas, mendigos, homosexuales, obreros alcohólicos) que agreden y “contaminan” el paisaje de una ciudad apacible, culta, patrimonial, bella.

Por lo mismo, recordemos a Marilyn y la negativa de su familia para aceptarla por su condición de ser marginado y que está orillada a vivir en la clandestinidad y condenada eternamente al rechazo. «Aunque para la mayor parte de lo que podría llamarse mi familia, yo he muerto, creo que todavía hay quien desea mi resurrección» (Castro 34).

Existen varios lugares y hechos dentro de una sociedad que se mantienen en reserva pero que son bien conocidos por sus habitates, algunos de estos son las zonas de tolerancia «Antes trabajaba en una zona que había sido declarada roja recientemente por no sé qué autoridad [...]» (Castro 33), la violencia, la delincuencia y la pobreza; que por ser considerados prohibidos o perjudiciales se los niega; muchas veces por consecuencias de las tradiciones de ciertos sectores sociales, religiosos y organismos del poder que sueñan en una urbe sin contaminación y enfermedad, que es lo que representan los marginales. En otras palabras, es una amenaza para las nuevas urbes de plástico y cemento.

Por tanto, entendemos que la transformación, la negación y la clandestinidad son características propias del travestismo en las ciudades. Estas hacen que se

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

creen nuevas realidades que se desarrollan al margen de lo *normalmente establecido*¹⁰, unas son tangibles como discotecas o bares alternativos, la industria sexual y los prostíbulos clandestinos, mientras que, otras son virtuales, en donde todos podemos disfrutar de una aparente normalidad siendo lo que verdaderamente deseamos ser.

En consecuencia, podemos concluir que cada ser sueña en su ciudad ideal, que le permita su trascendencia, vivir a plenitud. Desde los organismos del poder político, social y religioso se plantea una ciudad futura; pero también desde la marginalidad se desea una urbe heterogénea, diversa, gobernada por locos, alcohólicos y prostitutas. Sueños y deseos de ambos lados que solo nos permiten evidenciar esta ciudad travesti que nos cuenta Juan Pablo Castro.

Por lo mismo, hay momentos en los que las ciudades deciden travestirse para llevar a cabo acontecimientos que las hagan ver diferente. «La plaza lucía esa vulgar elegancia de las fiestas patrias. La escena parecía algo así como un

pedazo del tiempo clavado en una historieta» (Castro 44). De esta manera ellas ocultan las miserias humanas que habitan en su interior, igual que las personas cuando intentan esconder su pobreza. «Muchos viejos lucían sus elegantes trajes lavados otra vez, lacerados bajo el calor de la plancha, brillantes, grandes para cuerpos que alguna vez llenaban sus pliegues» (Castro 46).

En esta parte anotemos que las formas de travestismo se notan con el paso del tiempo; es decir, se requiere de un lapso para entender y concebir la metamorfosis que ha sufrido una ciudad no solo en lo físico sino en lo simbólico y cómo el imaginario ha sufrido un desplazamiento que, metafóricamente Castro la compara con la noche y las sombras. «El cuerpo ajustado a las

¹⁰ La cursiva es mía.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

necesidades de la noche. Abultado en aquellas partes que las hormonas permiten. Sinuoso como una serpiente» (Castro 35).

Castro exterioriza a lo largo de sus ochenta y siete páginas los escenarios nocturnos de la urbe quiteña. Los mismos que se presentan activos debido a la presencia de cines, luces y carros que se aglomeran en el centro de la ciudad, mientras que a los alrededores todo es pasividad. «Las avenidas que circundan al cine mantenían todavía la presencia de interminables filas de carros, al alejarme del centro todo empezó a despejarse» (Castro 8).

El autor permite que en las noches, los personajes marginados salgan y a través de sus acciones muestren la fugacidad de las tinieblas y por medio de elementos como las luces de los letreros «El letrero se mostraba más iluminado que en aquella ocasión» (Castro 74), la multitud en los bares «Mientras tanto los clientes devoraban con ansia los platos de comida y bebían a grandes sorbos la cerveza helada» (Castro 75), el misterio de lugares poco iluminados: «Las luces de los faros de la calle caían sobre la acera como

hongos de luz y dejaban en su presencia pequeñas zonas a oscuras» (Castro 76), las voces, los sonidos y el anonimato de los sujetos que caminan alrededor «Estaba ya acostumbrada a caminar mientras a su alrededor las voces, murmullos o insultos, caían de cada lado como una ola enorme, una ola compuesta de cientos de rostros anónimos» (Castro 76); dan a conocer la intensidad con la que viven los seres nocturnos.

En esta ciudad de contrastes, también el día pone de manifiesto elementos, muchas veces desagradables, que poco a poco se han convertido en parte de nuestro diario vivir: «En la calle los sonidos encrespados de la ciudad me recibieron con la indiferencia que la vida da a un moribundo más» (Castro 28). El hastío y la indiferencia con los que vivimos en estas ciudades han convertido

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

el vivir en un agotamiento incontrolable. Esta ciudad en donde se mezclan olores, sonidos, gritos, ladridos y llantos provoca un sentimiento de soledad y anonimato único. Alterando la necesidad social propia del humano «El sol caía con todo su esplendor sobre la ciudad y formaba pequeños chorros de luz. Caminé entre la gente, me fui mezclando con ella. Más anónimo y más feliz que nunca» (Castro 43).

El narrador tampoco pierde oportunidad para detallar el tiempo y los paisajes que acompañan al ajeteo matutino en la capital. Para hacerlo, describe el clima, generalmente soleado, aunque en ocasiones los escenarios adquieren el color gris oscuro de las tardes lluviosas y las nubes, un ambiente surrealista, a manera de pesadilla. «La tarde empezó con una lluvia vaporosa. Atrás quedaba el verano» (Castro 7). El ambiente influye en la transformación de la urbe, pues el sol y la claridad muestran una ciudad ágil, dinámica y alegre, no así la lluvia, la tarde y la oscuridad que regala tristeza, pasividad y soledad a sus habitantes.

Quito, esa ciudad retratada sin intención, en la obra de Juan Pablo Castro presenta al lector el sufrimiento existencial de cada uno de los ciudadanos del mundo y la de sus ciudades. Reflexiona sobre uno de los hechos en el que el ser humano es capaz de decidir determinadamente (vivir o morir) y critica aquellos en los que simplemente perdimos el control y aquellos en los que nos dejamos arrastrar por la sociedad que impide que nos identifiquemos como parte de algo o de algún lugar. En *La noche japonesa* el mundo se comprime, y nos hace desear, al igual que al Sr. Castro, estampar la firma de nuestra renuncia e ir en busca de otras realidades.

Podemos concluir que el autor construye un imaginario de la ciudad, de una Quito contemporánea, inundada de seres marginales, dueños de una urbe podrida y hedionda; sin embargo, multicultural, diversa y rica, pero también invisible frente a una ciudad nueva que prefiere ignorarlos, una ciudad nueva

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

que ha sido arrancada de su historia, de su memoria, de su pasado, una ciudad actual que sucumbe a los paradigmas del libre mercado y la globalización.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Anexo

Entrevista a Juan Pablo Castro Rodas¹¹

¿Quiénes son los padres de Juan Pablo?

Mi madre es la escritora e investigadora Raquel Rodas. No tengo padre.

¿En qué sector de la ciudad de Cuenca, vivió su niñez y adolescencia?

Recuerdo varias casas que, como registros de la memoria, me acompañan: un departamento junto al cine España en la calle Lamar; otra, todavía antes, quizás a los seis años en la calle Cordero, y luego la casa propia, ese espacio de regocijo familiar pero también de extrañeza y dolor en el barrio Héroes de Verdeloma. Luego ya, a los doce años, la migración a Quito.

¿Cuál es el mayor recuerdo que tiene de esta ciudad?

Quizás ciertos paisajes urbanos que destilan en mi memoria sean el resultado de lugares concretos como el saloncito Lamar al que popularmente llamábamos “La bella y la bestia”, o el estadio y las noches agónicas en que el Deportivo Cuenca nos hacía sufrir, o el insondable y temeroso río Tomebamba y las lavanderas que dejan secar sus prendas multicolores sobre las enormes piedras.

¿En qué centros de estudio cursó la escuela, colegio y universidad?

La escuela en la “Asunción” de Cuenca: un espacio maravilloso de creatividad y primer acercamiento al amor. En colegio, ya en Quito, supuso un recorrido intenso por varios colegios: Max Planck, IPPI, Sebastián de Benalcázar. Luego la Universidad Central, donde estudié comunicación, un breve paso por la Universidad Menéndez Pelayo de España, para cursar estudios de guión de cine, la Universidad Católica de Quito, donde estudié la maestría en literatura y

¹¹ La entrevista se anexó tal y como la respondió y escribió Juan Pablo Castro Rodas.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

ahora mismo la Universidad Andina de Quito, donde sigo mi doctorado en letras.

¿En qué año Juan Pablo decide vivir en Quito y por qué lo hace?

No fue una decisión mía, pues mis padres decidieron, empujados por el sueño de la gran ciudad, fueron quienes nos trajeron a Quito, en 1983. Luego, en 1999, decidí regresar a Cuenca, quizás impulsado por una melancolía imprecisa, y luego de un año de dictar clases en la Universidad de Cuenca, decidí radicarme definitivamente en Quito.

¿En este momento a qué se dedica?

Mi vida transcurre entre la docencia (trabajo en la misma facultad en que me licencié: la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central), y la escritura.

¿Se considera un escritor a tiempo completo?

No, ese es un privilegio de pocos. En el Ecuador, sólo aquellos que poseen un capital económica y simbólico que les permite sortear las demandas de la vida concreta. Yo escribo por amor a la creación, por una necesidad física, por la belleza que supone el ordenamiento del mundo a través de las palabras. Por ello le robo tiempo a la vida, al trabajo y al amor.

Usted está como candidato a Doctor en Literatura latinoamericana ¿cuál es la universidad que le otorga esta candidatura?

La Universidad Andina Simón Bolívar de Quito

¿De qué manera han influido sus estudios de cine en la creación literaria?

Más que los estudios, creo que ha influenciado el universo mismo del cine: desde niño, dados los acercamientos de mis padres (a los ocho años vi La

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Madre de Pudovkin y el Acorzado Poteomkin de Eisenstein) pude nutrir mi mirada. Luego, como ser de ese tiempo, he dedicado miles de horas a mirar películas y otras miles de hora a la televisión. Creo que en el acto de la escritura ese registro visual se encarna en la propia textualidad narrativa.

¿En qué año empieza a escribir y por qué?

Una noche, cuando tenía veinte años, dado un rechazo amoroso estaba preso del insomnio. Ante la imposibilidad de dormir tomé una hoja de papel y un esfero, y durante dos horas me dediqué a vengarme de ella: la retraté en la escritura, la llevé por un puente y la dejé caer. Entonces me di cuenta que la literatura podría liberarme del odio. Empecé a escribir, entonces, para no sucumbir al odio.

¿Cuál es su primer libro, quién lo publica?

Se llamó El camino del gris, un poemario juvenil que, no obstante, marca algunas de mis preocupaciones: el otro, la identidad que se construye, el desamparo. Ese libro fue editado por el SINAB (Sistema nacional de bibliotecas) en el año de 1996.

¿Cuáles eran los temas que preocupaban a Juan Pablo en sus primeras obras literarias?

Los mismos que ahora: el sujeto abandonado a su soledad, la ciudad como espacio íntimo y social, la sexualidad y los demonios que surgen de la carne, el tiempo.

¿Cuál es la influencia literaria que recibe Juan Pablo?

Es difícil precisar las influencias, pues un escritor es el resultado de todos los escritores anteriores, de todos los textos que están presentes en la memoria y

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

la piel, en fin, del archivo de su época. Sin embargo, puedo citar a aquellos que me perturbaron y a quienes adeudo: Dovstoieski, Borges, Hamsum.

¿Esas influencias están presentes en sus creaciones actuales?

Algunas veces son consciente de los ecos de otros autores. Por ejemplo, en la novela que publicaré este año con Alfaguara, *Los años perdidos*, está presentes, ya sea como homenaje o como registro referencial, los que he mencionada. Pero sólo la lectura de los otros –a veces de los críticos- puede dar cuenta de algunas presencias que al escritor se le escapan.

¿Por qué Juan Pablo presenta a la ciudad de Quito como escenario de sus narraciones?

Es mi espacio vital. Como habitante tengo una relación de amor y odio, una demanda constante de su sentido de ser. Pero en algunas novelas, como *La noche japonesa*, traté de que mi ciudad sea cualquier ciudad del mundo, por ello desprecié cualquier signo referencial: nombres de calles, parques, comidas típicas, en fin, tópicos de lo que podría llamarse la quiteñidad. Por el contrario, quise que la ciudad fuese un espacio abierto, una metrópoli carente de designaciones concretas.

¿Cuáles han sido los concursos literarios en los que ha participado?

He participado en varios a lo largo de todos estos años. En algunos he quedado segundo o tercero, como en aquellos que organizó la peña taurina El Albero junto con la editorial El Conejo, en los años 2000. He ganados algunas menciones en concursos literarios organizados por la Casa de la Cultura de Guayaquil, como el conseguido con mi libro de cuentos *Miss Frankenstein*, en 2012. Y este año obtuve la primera mención en el concurso nacional de novela Ángel Felicísimo Rojdas, con la novela *Los años perdidos*, que se presentó con

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

el nombre Días del fuego. Luego he ganado algunos concursos menores que no tienen mayor importancia.

¿Según su punto de vista cuál es la época, políticamente hablando, más dura que le ha tocado vivir al Ecuador y cómo usted vivió ese periodo?

Seguramente, el período de gobierno de Febres Cordero, pues la represión y la tortura se constituyeron en prácticas de Estado, pero también el límite del gobierno de Roldós y Hurtado, pues la muerte del primero supuso un quiebre en la ilusión de un país diferente. Para mí, la muerte de Roldós y la transmisión televisiva de su sepelio, con la Marcha fúnebre de Chopi, creo, fue en encuentro con la muerte, el dolor, el miedo y tragedia.

¿De qué manera la situación política, económica y cultural en la administración de Febres Cordero afectó en la escritura de Juan Pablo?

En la escritura en nada, pues en esos tiempo tenía otras preocupaciones estéticas.

¿Considera que sus obras tienen tintes políticos o económicos? Si no es así ¿por qué?

Todo texto literario tiene un componente político, pero como lo comprende Ranciere, es decir, una micropolítica de la estética que evidencia las situaciones del poder y del campo del saber. La literatura no es proselitista ni planfletaria, pero sí cuestiona el poder. También hay un discurso subyacente que muestra el tema de la economía: la asignación del valor monetario que se instrumentaliza en la vida cotidiana de los personajes, pero no intento crear recetas o estampas de política económica.

¿Cuál es el contexto cultural ecuatoriano en el que se desarrolla la escritura de Juan Pablo Castro? Autores, libros, temáticas.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

No veo, necesariamente, hacia el interior del Ecuador, porque creo que un escritor dialoga con la totalidad, con la producción de esa totalidad que le seduce e interesa. No obstante leo a mis compatriotas aunque estoy lejos de algunas propuestas, sobre todo aquella que miran a la patria como el gran espacio de construcción de discursos. Me interesan, sobre todo, las novelas que exploran el mundo de la fragmentación actual.

¿Autores a los que Juan Pablo Castro considere contemporáneos?

Mis contemporáneos, a los que leo y respeto, son: Leonardo Valencia, Marcelo Báez, Oscar Vela. No puedo especificar una obra en específico porque me interesan sus proyectos globales.

¿Cuándo, dónde y por qué empieza a escribir La noche japonesa?

Un día, mientras caminaba por Quito, escuché una voz interior que me decía: "He nacido para morir". A partir de esa frase los personajes, la trama, la ciudad y su atmósfera empezaron a develarse detrás del velo. El resto fue, escribir, escribir.

¿Por qué la necesidad de nombrar a su personaje Sr. Castro?

Es un recurso de autorreferencialidad, un truco, un desdoblamiento, que, sin embargo, no necesariamente proyecta mi vida, aunque puede tener pasajes de mi pasado, reconstruidos desde las necesidades de la expresión literaria y desde el universo ficcionalizado de la realidad.

En la novela se puede ver una carga temática sobre la miseria como: prostitución, migración, homosexualidad y pobreza, son temas que interesan al autor o más bien están tratados de manera intencional ¿cuál es el objetivo?

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Más que a mí, le interesan al narrador de la novela, al periodista Castro, pues su vida ha sido callejera, y en acto del tránsito diario observa, relata, reconstruye esos temas.

¿El interés en La mujer barbuda de Ribera, nace en el personaje o en el propio autor?

El personaje, el narrador Castro, ha visto alguna vez esa obra y le ha conmovido tanto que resulta un signo, una clave para comprender la relación entre realidad y ficción, entre el cuerpo humano y el travestismo. Esa transformación de un sujeto sexual es una preocupación mía, pero que, por coincidencia, le interesa al narrador-protagonista.

¿Por qué titular a la novela La noche japonesa?

Es un homenaje a Paul Auster, y una referencia al valor del espacio, ese lugar donde un ser humano no tiene retorno.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Conclusiones

En la obra de Juan Pablo Castro Rodas se analizaron tres aspectos: la vida y obra del autor, teoría de la ciudad contemporánea y la ciudad travesti de Juan Pablo Castro; que ayudaron a determinar y entender la visión de ciudad que presenta el autor de *La noche japonesa*.

1. Ubicamos el comienzo y el desarrollo de la actividad literaria del autor ecuatoriano, Juan Pablo Castro, en la época en la que el Ecuador vuelve a la democracia de corte neoliberal con poca estabilidad política y económica, a pesar de ello, la obra no contiene elementos que hacen referencia directa a ese contexto; ya que únicamente se refiere a una ciudad que olvida su pasado. Situamos también la novela *La noche japonesa* dentro de la narrativa contemporánea, debido a la temática de ciudad que se vislumbra entre sus páginas; además por la utilización del recurso de fragmentación/memoria en la narración, por crear personajes con características humanas muy marcadas y por presentar escenarios latinoamericanos que bien podrían confundirse con cualquiera del mundo.
2. Encontramos paralelismos, muy marcados, relacionados con las diferentes teorías y opiniones que sobre ciudad se han realizado. Entre ellas: definir a la ciudad como un *no lugar*, la ciudad como espacio abstracto, el imaginario urbano que cada habitante crea, las formas de comunicación, la fragmentación, las identidades, la memoria, la contaminación y los simbolismos. Con estos paralelismos podemos indicar que la novela de Castro es un fiel reflejo de la realidad en estas ciudades, especialmente en la urbe quiteña.
3. En el tercer capítulo, desciframos a la ciudad, vista desde un travesti como lo es Marilyn. El autor hizo uso de este recurso, metáfora Marilyn-Ciudad, porque al igual que un travesti que utiliza diferentes trajes para atraer a sus clientes, la ciudad cambia para complacer a los distintos

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

grupos que la habitan. La Marilyn de Castro es la ciudad que se reprime, que se esconde, la no aceptada, la que niega su pasado, su verdad; ella es la imagen vida del lado marginal de la ciudad, que todos los sectores de poder, religiosos y culturales quieren esconder.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Bibliografía:

- Aguilar, Luis. «La narrativa ecuatoriana contemporánea a partir de la década de 1970.» Kipus Revista Andina de Letras (2004): 192.
- Arias, Fidias. «Buenas Tareas.» agosto de 2011. 25 de marzo de 2013
<<http://www.buenastareas.com/ensayos/Definiciones-Basicas-De-Metodologia-Segun-Varios/2617257.html>>.
- Aulestia, Carlos. «Miss Frankenstein, un romántico maniquí del deseo.» Rocinante (2013): 68,69.
- Bauman, Zigmunt. Vida Líquida. Buenos Aires: Paidós, 2006.
- Cabrera, Carlos Arcos. «Biblioteca Universidad de Alcalá.» 2006. Biblioteca Universidad de Alcalá. 9 de agosto de 2013
<http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/7831/caja_arcos_QUORUM_2006.pdf?sequence=1>.
- Castro, Juan Pablo. Carnívoro. Cuenca: Casa de la Cultura Núcleo del Azuay, 2013.
- Castro, Juan Pablo. Entrevista a Juan Pablo Castro Sandra León. 26 de julio de 2013.
- . La noche japonesa. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 2004.
- . Lanoche japonesa. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 2004.
- Colón, Amalia Rivera. «UPR-Humacao.» agosto de 2005. 25 de marzo de 2013
<http://www1.uprh.edu/cc/Espa%C3%B1ol/Análisis%20literario%20del%20cuento%20El%20narrador/ESPA_ALDC.pdf>.
- Cordero, Francisco Febres. «La noche japonesa Juan Pablo Castro Rodas » Textos y contextos (2010): 108.
- Cordero, Susana. «El camino del gris.» Rodas, Juan Pablo Castro. El camino del gris. Quito: SINAB, 1996. prólogo.
- Díaz, Susana. «La ciudad como espacio social de convivencia.» Valladares, Luis Rafael. La Ciudad. Antecedentes y Nuevas perspectivas. Guatemala: CEUR, USAC, 2012. 374.
- Hora, La. la hora.com. 3 de marzo de 2013. 17 de julio de 2013
<<http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101471993#.Ue2e99JyEac>>.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

- Joseph, Isaac. El transeúnte y el espacio urbano. Bogotá: Gedisa, 1988.
- Junieles, John J. «Espéculo. Revista de Estudios Literarios.» 2005. 25 de marzo de 2013 <<http://www.ucm.es/info/especulo/numero30/ciudadse.htm>>.
- Oñate, Iván. «Los bastardos del canón.» Cuenca, Universidad de. Octavo encuentro de literatura ecuatoriana Alfonso Carrasco. Cuenca: Universidad de Cuenca, 2002. 392.
- RAE. Real Academia Española. 2001. 21 de AGOSTO de 2013 <<http://www.rae.es/rae.html>>.
- Rizo, Marta. «Conceptos para pensar lo urbano. El abordaje de la ciudad desde la identidad, el habitus y las representaciones sociales.» Valladares, Luis Rafael. La ciudad. Antecedentes y nuevas perspectivas. Guatemala: CEUR, USAC, 2012. 374.
- Rodríguez, Alexander Cely y Nubia Moreno Lache. «Geoenseñanza.» septiembre-noviembre de 2006. 24 de marzo de 2013.
- Rubio, Alfredo. «La ciudad actual como objeto de reflexión y análisis.» Valladares, Luis Rafael. La Ciudad. Antecedentes y Nuevas perspectivas. Guatemala: CEUR, USAC, 2012. 374.
- Sánchez, David. «FES Federación Española de Sociología.» s.f. <http://www.fes-web.org/>. 24 de agosto de 2013 <<http://www.fes-web.org/uploads/files/modules/congress/10/grupos-trabajo/ponencias/568.pdf>>.
- Silva, Armando. Imaginaros urbanos. Bogotá: Arango Editores Ltda., 2006.
- . Imaginaros Urbanos. Bogotá: Tercer Mundo Editores , 1994.
- Sosa, Elizabeth. scielo. 2007. 30 de marzo de 2013 <http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0459-12832007000100006&script=sci_arttext>.
- Trigueros, Antonio Sánchez. Sociología de la Literatura. Madrid: Síntesis, 1996.
- Ubidia, Abdón. Editorial el Conejo. s.f. 9 de agosto de 2013 <www.ubidia.editorialelconejo.com>.
- Vallejo, Raúl. «Apuntes sobre el cuento ecuatoriano de entre siglos.» Cuenca, Universidad de. Octavo encuentro sobre literatura ecuatoriana Alfonso Carrasco. Cuenca: Universidad de Cuenca, 2002. 392.

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Villavicencio, Manuel. Ciudad, palimpsesto e ironía. Cuenca: Encuentro sobre Literatura Ecuatoriana, 2002.

Volpi, Jorge. «América Latina: Holograma.» Volpi, Jorge. El insomnio de Bolívar. México: Random House Mondadori, 2010. 264.

—. «El fin de la narrativa latinoamericana.» Revista de crítica literaria latinoamericana (2004): 400.