

MARCEL VELÁZQUEZ CASTRO

**LA NARRATIVA BREVE DE CLORINDA MATTO:
DE LA TRADICIÓN Y LEYENDA ROMÁNTICAS
AL CUENTO MODERNISTA**

**THE 'BRIEF NARRATIVE' STYLE OF
CLORINDA MATTO: FROM ROMANTIC
LEGEND AND TRADITION TO MODERNISM**

**LA BREVE NARRATIVE DE CLORINDA MATTO:
DE LA TRADITION ET LEGENDE
ROMANTIQUE AU CONTE MODERNISTE**

Resumen

Clorinda Matto de Turner (1852-1909) practicó por largos años la narración breve en tres formatos diferenciados: tradiciones, leyendas y relatos, algunos textos de este último grupo constituyen cuentos. Esta investigación ha permitido la identificación de cincuenta y nueve tradiciones, diez leyendas y nueve relatos, corpus textual que se hallaba disperso en publicaciones periódicas y libros decimonónicos. En este artículo, se estudian las tradiciones cuzqueñas desde tres variables principales: la crítica social al presente (el tiempo de la escritura) desde la construcción de un pasado; las diferentes figuras de escritor; y el significado global de las tradiciones como proyecto político. Las leyendas románticas se analizan desde los siguientes aspectos: la dimensión mítica y maravillosa del mundo andino, los códigos melodramáticos y las uniones sexuales interétnicas y las tensiones entre dos

culturas (mundo representado andino y forma discursiva occidental). Finalmente, los relatos de la escritora cuzqueña, que constituyen un eslabón clave en la historia del cuento moderno en el Perú, se estudiarán desde tres aspectos: la representación de la experiencia urbana de su tiempo, las nuevas técnicas narrativas, y el afán de conciliar los valores de la modernización y los de una sociedad tradicional y religiosa.

Palabras clave: Clorinda Matto, Romanticismo peruano, tradición, leyenda, relatos, cuento modernista, modernización.

Abstract

Clorinda Matto de Turner (1852-1909) for many years practiced «brief narrative» style in three different ways traditions, legends and story-telling. Some texts of the last group are really tales. This investigation has permitted the identification of fifty-nine traditions, ten legends and nine stories, a textual corpus that may be identified scattered among books and periodical publications of the nineteenth century. In this article the traditions of Cuzco are studied from the stand-point of three variable principles: first, social aestheticism of a contemporary reality (that of the 'present' —the time of writing—) with a view to building up a vision of the past; second, the global significance of the traditions as a political project; and third, the different positions adopted by the writer.

The romantic legends are analysed from the following aspects: the marvelous and mythical dimension of the Andean world, the melodramatic codes and sexual commerce between different races and the tensions between two different cultures (an Andean world is represented but the reflexions it generates are western).

Finally the stories that the Cuzco authoress gives us, which are in fact an important link in modern Peruvian narrative, will be studied, once again, from three points of view: the presentation of the urban experience of her time, new narrative techniques, and the desire to conciliate the new values of modernization and those of a traditional religious society.

Key words: Clorinda Matto, romanticism, tradition, legend, narratives, modernist narrative, modernization.

Résumé

Clorinda Matto de Turner (1852-1909) a pratiqué pendant de longs années la brève narration en trois formats différenciés: traditions, légendes et récits, quelques textes de ce dernier groupe constituent contes. Cette recherche a permis l'identification de cinquante-neuf traditions, dix légendes et neuf récits, corpus

textuel qui était dispersé dans les publications périodiques du dix-neuvième siècle. Dans cet article, on étudie les traditions cuzqueñas à partir de trois variables principales: la critique sociale au présent (el temps de l'écriture) dès la construction d'un passé; les différentes figures d'écrivain; et le signifié global des traditions comme projet politique. Les légendes romantiques sont analysées à partir des aspects suivants: la dimension mythique et merveilleuse du monde andin, les codes mélodramatiques et les unions sexuelles interethniques et les tensions entre deux cultures (monde représenté andin et forme discursive occidentale). Finalement, les récits de l'écrivaine cuzqueña, qui constituent un chaînon clé dans l'histoire du conte moderne au Pérou, on étudiera à partir de trois aspects: la représentation de l'expérience urbaine de son temps; les nouvelles techniques narratives, et le désir de concilier les valeurs de la modernisation et ceux d'une société traditionnelle et religieuse.

Mots clés: Clorinda Matto, Romantisme péruvien, tradition, légende, récits, conte moderniste, modernisation.

Introducción

Clorinda Matto de Turner (1852-1909) posee un merecido prestigio literario como novelista y periodista. Sus novelas y artículos periodísticos han sido muy estudiados¹ y constituyen el corpus textual que le ha permitido ocupar a ella una posición privilegiada en el campo de las letras latinoamericanas decimonónicas. El periodo de novelista de la escritora cuzqueña fue muy breve, durante él publicó *Aves sin nido* (1889), *Índole* (1891) y *Herencia* (1895). Todas ellas enmarcadas en el realismo y el naturalismo, aunque conservan elementos melodramáticos románticos. La primera de ellas le dio renombre americano y fue traducida a lenguas extranjeras, para muchos críticos esa novela constituye un

1 Es imposible mencionar todos los trabajos significativos sobre su obra novelística y periodística. Entre los más importantes, destacan Carrillo (1967), Escajadillo (1971, 2004), Tauro (1976), Krystal (1987), Reisz (1992), Cornejo Polar (1992), Portugal (1999), Berg (1997, 2000), Ward (2002), Peluffo (2005), Ferreira (2005) y Miserés (2009-2010).

hito central en el indianismo latinoamericano. En contraposición a la brevedad y concentración de su trabajo novelístico, la escritora cuzqueña escribió durante casi tres décadas tradiciones, leyendas y relatos. Inició su carrera literaria como tradicionista durante su juventud, en la década de 1870, y bajo la famosa y venerable sombra de Ricardo Palma. Posteriormente, incursionó en la leyenda romántica, género narrativo en el cual encontró una voz propia y una intensidad lírica singular, varias de sus leyendas constituyen piezas memorables del género. En plena madurez, publicó varios textos narrativos que se pueden agrupar bajo el nombre genérico de relatos porque no en todos alcanza la unidad formal y la plena autonomía estética del cuento moderno, todavía sobreviven el didactismo moral o los tipos abstractos de los textos narrativos costumbristas. Sin embargo, «Amor de redondel», «¡Pálida!... ¡Pero es ella!», «Lengua maldiciente» y «Espíritu y materia» contribuyeron decisivamente con la fundación del cuento moderno en el Perú.

1. La narrativa breve de Clorinda Matto en revistas limeñas de la época

Matto difundió tradiciones, leyendas y relatos en diversas publicaciones periódicas limeñas desde diciembre de 1875 hasta marzo de 1891, no de manera continua, sino con ritmos e intensidades diferenciados ya que las publicaciones se concentran en dos periodos: 1875-1877 y 1887-1891 y se asocian respectivamente a dos publicaciones en su amplia mayoría, *El Correo del Perú* y *El Perú Ilustrado*. Existe una pausa de más de diez años (1877-1887) en la que no se registran publicaciones, la causa principal fue la guerra con Chile y sus consecuencias en la vida cultural y literaria tanto en Lima como en el interior del país. A diferencia de

otros escritores decimonónicos, Matto recopiló casi el íntegro de su obra ficcional publicada en revistas en libros posteriores. El único texto que hemos podido identificar que no fue recopilado posteriormente es la tradición «Vox populi, vox Dei», publicada en *El Correo del Perú* XI: 84 (10 mar. 1877).

Cuadro 1
Tradiciones publicadas en revistas limeñas

Título	Revista	Número y página(s)	Fecha de publicación
«Tambo de Montero»	<i>El Correo del Perú</i>	Año V, tomo V (número extraordinario): XLIV	dic. 1875
«No hay Pedro bueno»	<i>El Correo del Perú</i>	XVI: 124-125	abr. 1876
«Zelenque»	<i>El Correo del Perú</i>	XXV: 196-198	jun. 1876
«Fundición de la María Angola»	<i>El Correo del Perú</i>	XLI: 328	oct. 1876
«El fraile no; pero sí la peluca»	<i>El Correo del Perú</i>	Año VI, tomo VI (número extraordinario): XXIX	dic. 1876
«El brazo negro del corregidor»	<i>El Correo del Perú</i>	LI: 412	dic. 1876
«Así paga el diablo a quien bien le sirve»	<i>El Correo del Perú</i>	LII: 416-417	dic. 1876
«Una mujer en sus calzones»	<i>El Correo del Perú</i>	I: 5-6	ene. 1877
«Vox populi, vox Dei»	<i>El Correo del Perú</i>	XI: 84	mar. 1877
«Lo que costaba una cauda en 1757»	<i>El Correo del Perú</i>	XVIII: 141	may. 1877

continúa...

...viene

Título	Revista	Número y página(s)	Fecha de publicación
«Mi compadre y el diablo por allí se van»	<i>El Correo del Perú</i>	XXI: 164-165	may. 1877
«Episodio de monasterio»	<i>El Correo del Perú</i>	XXIV: 190-191	jun. 1877
«Arco Punco y su cruz de piedra»	<i>El Correo del Perú</i>	XXV: 200	jun. 1877
«El señor de la capa roja»	<i>El Correo del Perú</i>	XXXVIII: 300-301	set. 1877
«Arco Punco y su cruz»	<i>El Perú Ilustrado</i>	10: 7-8	jul. 1887
«Testigos sin tacha»	<i>El Perú Ilustrado</i>	20: 7-8	set. 1887
	<i>El Perú Ilustrado</i>	174: 687	set. 1890
«Tahuana»	<i>El Perú Ilustrado</i>	51: 7	feb. 1888
«La flor de las taras»	<i>El Perú Ilustrado</i>	43: 8	mar. 1888
«De hombre a hombre»	<i>Ateneo de Lima</i>	Tomo V. Año III. N.º 51: 177-179	mar. 1888
	<i>El Perú Ilustrado</i>	49: 6	abr. 1888
«¡Vaya un decreto!»	<i>El Perú Ilustrado</i>	127: 761	oct. 1889
«El que manda, manda»	<i>El Perú Ilustrado</i>	128: 806-807	oct. 1889
«Lo que costó un recibimiento»	<i>El Perú Ilustrado</i>	132: 958	nov. 1889
«Moscas y moscardones»	<i>El Perú Ilustrado</i>	143: 1346-1347	feb. 1890
«Año dos»	<i>El Perú Ilustrado</i>	161: 171	jun. 1890
«Un centinela de acero»	<i>El Perú Ilustrado</i>	173: 659	ago. 1890
«El santo y la limosna»	<i>El Perú Ilustrado</i>	192: 1403	ene. 1891

Cuadro 2
Leyendas publicadas en revistas limeñas

Título	Revista	Número y página(s)	Fecha de publicación
«Un festín de los Trampas»	<i>El Correo del Perú</i>	XIV: 112	abr. 1877
«Las dos partidas»	<i>El Perú Ilustrado</i>	59: 102-103	jun. 1888
«El arca de Satán»	<i>El Perú Ilustrado</i> <i>El Faro</i>	157: 9 14: 165-166	may. 1890 may. 1890
«Cusicoillor»	<i>El Perú Ilustrado</i>	198: 1655 199: 1697 200: 1735 203: 1817	feb.-mar. 1891

Cuadro 3
Relatos publicados en revistas limeñas

Título	Revista	Número y página(s)	Fecha de publicación
«Amor de redondel»	<i>El Perú Ilustrado</i>	4: 8-9	jun. 1887
«La vuelta del recluta»	<i>El Perú Ilustrado</i>	30: 9-10	dic. 1887
«¡Pálida!... ¡Pero es ella!»	<i>El Perú Ilustrado</i>	103: 1278-1279	abr. 1889
«¡Volvió!»	<i>El Perú Ilustrado</i>	107: 91	may. 1889
«El corsé»	<i>El Perú Ilustrado</i>	159: 133-135	may. 1890

2. Las tradiciones cuzqueñas: crítica social, figuras de escritor y construcción de una historia regional

Las tradiciones de Ricardo Palma crearon un formato discursivo que fue empleado por varios escritores nacionales y extranjeros. Entre los peruanos, destacan José Antonio de Lavalle y Clorinda Matto. En consecuencia, las tradiciones cuzqueñas se inscriben en una tradición literaria, pero presentan singularidades si se las compara con las palmianas. Margarita Campbell (1959) ha establecido las siguientes diferencias: Matto inicia la escritura de las tradiciones muy joven, mientras que Palma halla la fórmula ya en su madurez literaria; a diferencia de él que acude a múltiples fuentes históricas, ella sigue casi exclusivamente *Los anales de Cuzco* de Diego Esquivel y Navía; ambos emplean proverbios y coloquialismos, pero la escritura de Palma posee una mayor riqueza verbal; ambos mantienen la división tripartita (introducción, párrafo histórico e historia ficcional), pero en la anécdota misma, Palma emplea su imaginación con mayor libertad que Clorinda; el amplio registro humorístico de él contrasta con el predominio de la seriedad y la sequedad de la prosa de ella (494-495). Por su parte, Antonio Cornejo Polar (1976) destaca que, en sus tradiciones, Matto critica tanto los fanatismos religiosos como la condición de explotación del indio, temas que reaparecerán con mayor fuerza en sus novelas posteriores.

Isabelle Tauzin-Castellanos (1997) establece algunas características del Cuzco que aparece representado en las tradiciones de Matto: se privilegia el espacio urbano del siglo XVII, un periodo de opulencia y poder; existe un genuino orgullo por la arquitectura colonial e inca de la ciudad; el narrador presenta personajes completamente individualizados cuando son españoles o criollos; los indios no son individualizados y actúan, muchas veces, como

un sujeto colectivo y anónimo; y los espacios religiosos (iglesias, conventos y fiestas coloniales) cobran gran relevancia para la acción narrativa.

En esta sección vamos a estudiar las tradiciones cuzqueñas desde tres variables principales: a) la crítica social al presente (el tiempo de la escritura) desde la construcción de un pasado; b) las diferentes figuras de escritor que ponen en conflicto una visión trascendente de registro histórico del país y una visión secular del papel del escritor en una sociedad moderna que asume los textos literarios como mercancías; y c) el significado global de las tradiciones como proyecto político y las figuras retóricas empleadas en ellas.

2.1. La crítica social al orden republicano: el pasado como plataforma para enjuiciar el presente

En su tesis doctoral, Claudia Polo Vance (1999) sostuvo que las tradiciones cuzqueñas de Matto, mediante una serie de estrategias textuales satíricas, se burlan mordazmente de las figuras de poder del orden colonial que rige la gran mayoría del mundo representado en dichos textos. Adicionalmente, debe indicarse que también hay una crítica al tiempo republicano, propio de la enunciación textual.

El sentido del humor y la crítica social están muy imbricados en las tradiciones, pero el objeto no es solo el mundo representado colonial, sino también, en muchas ocasiones, los males y vicios republicanos del presente de la escritura. Veamos tres ejemplos: «Holgado adelantándose al pecado de nuestro siglo, fue ingrato a los beneficios y desleal a sus promesas» («De cima de horca»); «en aquellos benditos tiempos, la plata no se evaporaba de manos de los que manejaban la cosa pública» («Un hallazgo oportuno»);

«y con aquel patriotismo y desinterés que en el día es moneda antigua, destinada a figurar en tradiciones [...]» («Fundición de la María Angola»). La traición de los políticos, el saqueo del tesoro público y la falta de patriotismo se configuran como males del presente combatidos sutilmente desde las tradiciones.

La visión del espacio político republicano, que van construyendo el conjunto de las tradiciones de Matto, es muy negativa. No solo males morales definen a los actores políticos, sino que el propio sistema funciona mediante prácticas sociales regidas por el egoísmo y el interés monetario personal. «[...] halagador de los gobernantes, con ciertos tintes de adulación, fea yerba que tanto ha enraizado en los años siguientes al coloniaje, maleando la prensa, la amistad, los respetos sociales y hasta los vínculos de familia» («Pobre importuno saca mendrugo»); «hombre ya maduro y que [...] tenía de honrado tanto como un Ministro de Hacienda» («El brazo negro del corregidor»); «su gratitud y su devoción fueron tan grandes como hoy solo puede compararse con la sed de oro que seca todos los corazones matando los más hermosos sentimientos» («La Virgen de los Remedios»).

El desengaño por la libertad soñada por el republicanismo y las perniciosas consecuencias reales se resaltan en más de una ocasión. En consecuencia, los textos de nuestra autora censuran los excesos cometidos en nombre de la retórica liberal decimonónica que solo han servido para encubrir los intereses materiales de los políticos: «[...] en la que los patriotas pugnaban por rescatar la preciada libertad que, malhaya si nos ha aprovechado» («Un doble y un repique»). Desde la perspectiva ideológica de las tradiciones, la promesa emancipatoria del proyecto republicano no se ha cumplido y la sociedad liberal prolonga los males de la Colonia.

Un acontecimiento contemporáneo como la mutilación del territorio nacional derivado de la guerra con Chile es referido de la siguiente manera: «Nosotros, que pregonamos a los cuatro vientos patriotismo, libertad, autonomía, hemos visto arrebatarnos un jirón de la patria, envuelto en el sudario de la honra nacional» («Chico pleito»). La contradicción entre la palabra y la obra se instaura como la marca del tiempo republicano, tópico presente en la crítica de González Prada.

No obstante lo anterior, a diferencia de Palma, Matto no cae en una visión nostálgica y arcádica del pasado colonial. El mundo colonial representado en sus tradiciones se estructura alrededor del Cuzco y, así, devuelve el verdadero protagonismo de las ciudades andinas a la estructura sociopolítica colonial. Sin embargo, la sociedad imaginada está atravesada por conflictos de poder político, divisiones culturales y una violencia institucionalizada contra los indios y las mujeres.

2.2. Figuras de escritora: entre la misión histórica y el mercado

A pesar de que las tradiciones forman parte de la obra de juventud de la escritora cuzqueña, se observa ya una elaborada autoconciencia sobre el oficio del escritor y su valoración en la sociedad. Las alusiones al oficio de una escritura que se nutre de crónicas, documentos históricos y de lecturas de papeles viejos constituye el centro de la figura de escritor construida en las tradiciones. Ella rescata historias olvidadas y amenazadas por los animales (polillas, ratas), su trabajo constante es fojear documentos del pasado: «El hecho consta, y para que no se pierda en oscuridad hemos venido en apuntarlo con provecho del lector» («Depósito parlante»). Se trata de una labor incomprendida por las mayorías ya que

solo un número pequeño de lectores aprecia la tarea: «[...]a los pergaminos, cuya amistad frecuentamos con beneplácito de unos pocos y con rabia de las polillas» («Un centinela de acero»).

La conciencia de combinar la ficción literaria con la historia se expresa cuando el narrador de la tradición anuncia la irrupción del discurso histórico: «Y antes de pasar adelante, echaremos piltrafilla histórica» («Depósito parlante»). En las tradiciones, se materializa frecuentemente la figura de Ricardo Palma en el discurso de Matto. No es una relación paritaria, sino enmarcada en una relación jerárquica de maestro y discípula.

Vamos a tratar de una de estas juntas que la encontramos narrada en un librejo con olor a tocino empimentado, olor que, sea dicho de paso, es para el maestro Palma y para la humilde servidora de ustedes, lo que el perfume de la lámpara parroquial para las lechuzas de mi pueblo. ¡Cómo les agrada y las atrae! («El que manda, manda»).

Palma es el fundador del género, pero ambos realizan una labor de reconstrucción del pasado mediante la narración y eso los convierte, aunque el texto no lo diga explícitamente, en socios paritarios. La mujer escritora se legitima en el campo narrativo, pues sigue un camino trazado por el varón escritor que ocupa una posición central en el campo literario en la década de 1870.

Por otro lado, se alude directamente a la profesionalización del escritor, el que requiere vivir de la venta de sus libros. Matto posee una conciencia moderna y defiende la inserción del escritor en la lógica del mercado cultural. Ante la ausencia de un extenso público lector, ella pregunta con sentido del humor: «¿Dónde buscaremos nosotros un don Gabriel que rubrique la orden para que todos los indios compren un ejemplar de nuestras tradiciones y nos refuercen las bolsas?» («¡Vaya un decreto!»).

2.3. Disputas políticas y figuras retóricas

A lo largo de toda la primera mitad del siglo XIX, Cuzco disputó con Lima la primacía política y simbólica en la construcción de la nación. Después de la consolidación del Estado guanero con Castilla, la disputa política se zanjó a favor de Lima. A través de la publicación de sus tradiciones, desde fines de la década de 1850, Palma contribuyó decisivamente a consolidar un proyecto nacional limeño criollo que marginaba las historias regionales de la comunidad imaginada. En este marco, la escritura de las tradiciones de la autora de *Aves sin nido* tiene un rasgo político relevante: la disputa de las narraciones simbólicas nacionales.

Las tradiciones cuzqueñas deben leerse como una respuesta política a las tradiciones de Palma. A través de ellas, la escritora cuzqueña otorgó densidad histórica y cultural a su ciudad, le asignó un lugar relevante en el campo simbólico nacional y descentró las imágenes hegemónicas que giraban compulsivamente alrededor de Lima. Adicionalmente, detrás de la crítica sociopolítica al presente republicano dominado por políticos limeños, hay una reivindicación de la honestidad y la moralidad de los tiempos incaicos que aparecen idealizados y reconstruidos desde los parámetros de Garcilaso. También se observa la representación del poder, lujo y esplendor de la ciudad virreinal cuzqueña donde los españoles y los criollos son los grandes protagonistas y los indios ocupan posiciones marginales.

Entre las figuras retóricas más empleadas se encuentran los símiles, la hipérbole y la metáfora. En varias ocasiones, estas figuras contribuyen a acentuar el carácter cómico o ridículo de una persona o institución que se está criticando o desvalorizando. Por ejemplo, el uso de la hipérbole que incluye en uno de los polos

de la comparación a una máquina emblemática en el siglo XIX como heraldo del progreso: «[...] imploró misericordia divina en las horas tremendas que para el ajusticiado corren más veloces que locomotora» («De cima de horca»).

Entre los símiles, destacan los siguientes: «[...] llegó a los umbrales de la prisión una joven india haraposa y humilde como rama de perejil» («De cima de horca»); en este caso el símil refiere al universo rural y al mundo de la cocina, lo que ofrece pistas sobre el lector ideal que el texto construye. Otro ejemplo: «Que las diputaciones se desempeñaron mejor que ingeniero gringo» («Plagas humanas»), aquí se juega con el estereotipo cultural y con una figura profesional que metonímicamente refería al desarrollo y al progreso.

El uso de la metáfora también sirve para ridiculizar y condenar la extendida práctica del chisme en las ciudades: «Esta noticia se esparció con la rapidez con que en nuestros días se comunica por los telégrafos parlantes una debilidad del prójimo» («La entrada»).

3. Leyendas: el código romántico y la sexualidad interétnica

Una de las formas narrativas más significativas del Romanticismo fue la leyenda porque en ella se combinaban varios elementos centrales a ese horizonte estético: perspectiva orientada hacia el pasado, romances amorosos, lenguaje poético, idealización y maniqueísmo de los personajes, sexualidad interétnica, entre otros.

En la tradición literaria del Perú decimonónico, hubo varios escritores que practicaron la leyenda romántica; otros escribieron novelas románticas ambientadas en el pasado y con características formales y temáticas muy semejantes a las leyendas. La mayoría eligió el tiempo de los incas y el de la conquista española para

ubicar allí sus codificadas ficciones románticas. Dos ejes temáticos muy frecuentes y que a menudo se cruzan son los amores interétnicos (varón español o blanco y mujer inca o india) y un tesoro misterioso o enterrado. Carolina Freyre publicó la leyenda «La hija del cacique» que narra los desventurados amores en pleno siglo XVI entre el portugués Diego Álvarez Correas y Paraguazú, una indígena brasileña; y la novela *Ccora Campillana* que refiere a los amores de Pizarro y una princesa inca; ambos textos se publicaron en el año 1873 en la *Revista de Lima*. Juana Manuela Gorriti inició su carrera literaria en Lima con *La quena* (1851), novela de folletín en *El Comercio*; parte de la trama alude a amores interétnicos y tesoros ocultos. Posteriormente, la escritora argentina publicó la leyenda «El postrer mandato»² (1876) que relata la forma como Atahualpa logró esconder su tesoro en una ciudad subterránea, bajo una montaña. Dos años después, apareció «El chifle del indio»³ (1878), denominada leyenda andina; ambientada en el siglo XIX, en ella se narra cómo una india enamorada entregaba el secreto del tesoro inca a un limeño codicioso, pero el padre y guardián los mataba a los dos para preservar el lugar oculto.

Por otro lado, en las tradiciones de Palma, el tópico del tesoro escondido inca aparece asociado a personajes malignos y poderosos por sus pactos con el diablo: «Los tesoros de Catalina Huanca» (1876), «El alcalde de Paucarcolla» (1877) y «La laguna del diablo» (1883), entre otras. Finalmente, incluso en el teatro, existen huellas de la influencia de los tópicos de la leyenda romántica, como en el drama histórico *Hima Súmac o el secreto de los incas* (1890) de la propia Clorinda.

2 Forma parte del libro *Panoramas de la vida. Colección de novelas, fantasías, leyendas y descripciones americanas*. Tomo I. Buenos Aires, 1876.

3 Fue incluida en su libro *Misceláneas. Colección de leyendas, juicios, pensamientos, discursos, impresiones de viaje y descripciones americanas*. Buenos Aires, 1878.

De esta lista de autores y textos se puede deducir que como parte de los procesos de construcción de sentido del pasado, los escritores románticos incrementaron el exotismo y la atracción del mundo inca mediante la difusión en textos narrativos de «tesoros» enterrados en suelo andino y problematizaron las uniones sexuales interétnicas.

En su tesis, Soledad Gelles (2002) formula con precisión esa doble dimensión para el caso de la obra de Clorinda: «se apropia de la polarización de la representación melodramática y la rearticula, yuxtaponiendo a nivel de enunciación lo que la cultura quiere ver separado —sexo y capital— y haciendo un espectáculo de la imposibilidad de esa negociación, desde el género sexual, en la sociedad criolla» (104). Más adelante, remarca que Matto responde a «la crisis producida por la mercantilización de la sociedad. En la ficción, esta mercantilización es causada por la mediación del dinero en efectivo» (110-111). El efecto es la interrupción de las relaciones paternalistas configuradas imaginariamente como recíprocas (111). Por su parte, Rocío Ferreira (2004) analiza algunas leyendas y concluye que mediante la retórica del sentimentalismo se construye una visión del indio y, principalmente, de la mujer india como sujetos dignos y capaces de acción que ponen en evidencia la historia de dominio patriarcal y étnico en la región andina. Ferreira contrapone las figuras de la virtud encarnadas en los indios y algunos mestizos en contraposición al poder represivo, la codicia y la traición como marcas esenciales del varón blanco conquistador.

La mayoría de las leyendas de Matto instala sus historias en el pasado de la conquista y los primeros años de la colonia. Algunas refieren a costumbres andinas del pasado que se mantienen hasta el tiempo de la escritura, como «Malccoy». Predomina el mundo andino, pero hay una leyenda de tema amazónico, «Un

festín de los Ttampas», donde se relata una ceremonia chamánica. En varias ocasiones, los protagonistas del romance son un blanco conquistador y una bella mujer india que viven un amor imposible: esa unión sexual no puede garantizar la reproducción social. Como ella misma declara en «Tahuana»: «A cada paso se encuentran, en las leyendas peruanas, episodios de ternura sin límites; de amor llevado al heroísmo y al martirio de parte de las vírgenes hijas del Sol, a trueque de cruel materialismo, de codicia y de desdenes encarnados en algún hidalgo de capa y espada». Una y otra vez se destaca la sinceridad y la fidelidad del amor de la mujer andina en oposición al mero deseo sexual del varón español o a su interés por el oro y las riquezas enterradas, como en la leyenda «La peña del castigo». En la leyenda «Cchaska», el objeto de deseo femenino es un mestizo, que presenta rasgos físicos europeos e incas.

Además de una exaltación del sentimiento amoroso en códigos melodramáticos en la configuración y el recorrido narrativo de los personajes femeninos, existe una dimensión mítica y maravillosa en las tramas de muchas leyendas y una transformación de las historias orales de los propios indios a los códigos de la escritura. Por ejemplo, las leyendas explican el origen de determinadas peculiaridades geográficas, como en «Frailes» o «La peña del castigo»; refieren a la permanencia de prácticas y ritos andinos, como la capacidad profética de los sabios andinos en «El oráculo del indio»; y establecen una apropiación de la historia oral mediante la mediación de la propia autora que aparece representada como una persona que posee conocimiento del quechua y está presta a indagar y recolectar las historias maravillosas que se transmitían de generación en generación, como en «Cchaska» o en «La peña del castigo».

Como en otros textos de la autora, se va estableciendo en las leyendas una jerarquía ética entre los diferentes grupos: una supremacía moral de lo andino (representado principalmente en la figura de la mujer india) sobre lo blanco español: «Solo las mujeres de mi raza amamos así. ¿Qué significa el amor de las blancas que cambian una caricia por una joya? Ay, miserable comercio y nada más» («Cusiccoillor»); «las indias aman una sola vez y son fieles como el perro [...]» («Frailes»). Esta crítica moral alcanzaba a las mujeres de su tiempo y se engarza con su condena al matrimonio por mero interés económico o voluntad de ascenso social. El narrador en estas leyendas se identifica plenamente con la visión de sus personajes femeninos e interviene controlando la lectura, juzgando y valorando las acciones de los personajes.

La prosa de las leyendas es mucho más vivaz y flexible que la de las tradiciones y posee mayores recursos estilísticos (variedad en el periodo sintáctico, mejor manejo de los diálogos, pluralidad de voces y mayor movimiento interno de los personajes). Todo esto permite el diseño más profundo de personajes y una reconstrucción cabal de sus recorridos psicológicos, como en el caso de las protagonistas mujeres (Cusiccoillor, Cchaska, Sumaccsoncco, entre otras). Aunque, a veces, el intenso sentimentalismo, la adjetivación recargada y la abundancia de signos exclamativos pueden atentar contra el dinamismo del texto.

Para dar mayor verosimilitud al mundo representado, la escritora emplea diversas estrategias: representación de las formas de la cultura oral en la escritura (constantes alusiones al acto de narrar oralmente entre los personajes, mención a cantos y yaravíes), personajes con dominio del quechua, descripción de los vestidos y las costumbres andinas, uso de nombres, palabras y topónimos quechuas.

La mayoría de los personajes se ubica o en la juventud o en la vejez, de modo que el amor y la muerte son temas constantes. Además, la gama de sentimientos que configuran el accionar de los personajes es muy amplio: amor, celos, codicia, resignación, sufrimiento, arrepentimiento, entre otros. Finalmente, también se observa una clara correlación entre el paisaje atmosférico, el carácter y las emociones de los personajes. Por ejemplo, «En los climas fríos, cuya atmósfera está cargada de electricidad y el cielo cubierto de nubes densas que amenazan constantemente con la tormenta, se desarrollan aquellos caracteres cuya firmeza desafía al mundo, al demonio y la carne [...]» («Las dos partidas»).

Se puede observar en varias de las leyendas que Matto condena los abusos coloniales, pero también la discriminación y la subordinación del indio en tiempos republicanos:

La quena que tocaba el peruano del imperio, resonando con eco melancólico en el fondo de la cabaña, con el presentimiento de la esclavitud, es la misma que hoy llora en los pajonales y en la aridez de la puna, el eterno cautiverio del hijo de opulenta patria, y en cada nota parece escaparse un pedazo del alma sollozante del indio triste, convertido en acémila por el rigor de la suerte («La quena»).

En la cita, hallamos varios elementos significativos muy comunes en la época: a) el predominio de la quena como signo metonímico de la cultura andina; b) la melancolía o tristeza esencial como rasgo inherente al indio; c) la contraposición entre las riquezas materiales del Perú en el periodo colonial y republicano, y la situación invariable de miseria del indio; y d) los procedimientos de deshumanización de la figura del indio.

La ideología de Clorinda Matto de Turner, tal como se exhibe en numerosos editoriales de la revista *El Perú Ilustrado*⁴, constituye una compleja amalgama de optimismo positivista y sentimiento nacionalista; indianismo y visión racialista sometida a los dogmas «científicos» de la época; crítica a los abusos de los sacerdotes y defensa de un cristianismo moderado. Como ha demostrado Miguel Vargas (2009), la obra de nuestra autora constituye un sistema de negociación entre la escritora y los poderes fácticos y simbólicos de su tiempo. Esta amalgama de ideas se manifiesta explícitamente en algunas leyendas:

Si bien es cierto que el cautiverio ha hecho degenerar la raza indígena, dejando caer denso velo sobre sus facultades intelectuales, que al presente parecen adormidas en la atonía, no menos verdad es la de que en sus épocas primaverales, los indios dejan correr un tanto aquel funesto velo, y como quien vuelve a la alborada de la vida se entregan a las fiestas tradicionales de sus mayores («Malcco»).

En la cita se puede apreciar la premisa de la degeneración de la raza indígena, presunción cara a las ideas racialistas de la época, pero también la confianza en el poder cultural de sus tradiciones.

A diferencia de Carolina Freyre que inserta el amor católico como requisito previo de la unión de dos amantes de comunidades étnicas diferentes, Clorinda Matto instala como requisito el amor sincero y muchas veces sus personajes femeninos se entregan a sus amantes por la fuerza de la pasión amorosa.

En síntesis, las leyendas conforman un tramado textual que pone en evidencia en el pasado el intercambio de sexo por dinero

4 Sobre esta revista y la actuación en ella de Clorinda Matto, puede consultarse Velázquez Castro (2002, 2009), Tuzin-Castellanos (2003), Vargas (2009) y Arango-Keeth (2009-2010).

que era una manera cifrada de condenar los matrimonios del presente; constituyen una versión de la historia en códigos melodramáticos bajo el horizonte del Romanticismo, que devuelve protagonismo al encuentro cultural de lo andino y lo occidental en el Cuzco; formalizan las tensiones entre dos culturas (mundo representado andino y forma discursiva occidental) y emplean las voces de la cultura quechua y sus explicaciones míticas y maravillosas.

4. Relatos: los caminos hacia la modernidad

Desde una perspectiva de las técnicas narrativas, este conjunto es el más complejo y moderno de todo el libro. En varios relatos, el narrador no juzga ni valora lo ocurrido en la trama, sino que se limita a narrar e ingresa sin preámbulos al universo ficcional. Aunque se mantiene la forma típica del narrador decimonónico, es decir, el omnisciente, los personajes adquieren mayor singularidad y autonomía. Se usan rupturas temporales, principalmente la analepsis. El mundo representado es, mayoritariamente, el contemporáneo, la sociedad limeña y, en un caso, la bonaerense del XIX. Como si Clorinda Matto reconociese que la forma narrativa del relato moderno o el cuento eran las únicas formas posibles para representar la experiencia urbana de su tiempo. Los temas refieren a los cambios en las costumbres sociales producto de la modernización acelerada, amores interclasistas, el alcoholismo, la sexualidad, la guerra con Chile y la irrupción de nuevos artefactos tecnológicos. A continuación, analizaremos someramente algunos de estos relatos.

El cuento «Amor de redondel» constituye quizá la primera historia de un migrante andino que triunfa plenamente en la capi-

tal. Es el relato de un mestizo andino torero, Francisco Ccolqqe, que decide ir a Lima, configurada como una ciudad que fascina a todos por la combinación de placer y felicidad, de seriedad y frivolidad que brinda. El personaje central triunfa en Acho por su valor y destreza y es bautizado por el pueblo limeño como «Paco Plata» (nótese el proceso de aculturación que significa la pérdida del apellido quechua). Desde su primera faena, el torero queda prendado de una mujer que no le corresponde; por ello, decide inmolarse en la arena. Queda malherido, pero la amada, conmovida por lo ocurrido, decide aceptar sus pretensiones: «Paulita Laredo, de posición medianamente ventajosa, amó en los umbrales de la muerte al torero a quien despreciara en vida» («Amor de redondel»). El desenlace prueba que la unión interclasista es posible y que el mestizo andino, en situaciones excepcionales, puede conquistar su objeto de deseo. En este texto, se manifiesta una imagen idealizada de Lima y de la mujer limeña, «los ángeles de falda, que pueblan las orillas del Rímac». Esta edulcorada representación cambiará dramáticamente de signo en pocos años, como se observa en la novela *Herencia*.

En el relato «La vuelta del recluta», el texto se construye a partir de una litografía de Paulino Tirado, Clorinda Matto contempla el cuadro e imagina una historia que desemboca en la escena representada en el dibujo. Se trata del indio Huamán, recluta peruano en la guerra con Chile, que vuelve después de cinco años a su terruño en pos de su amada y el calor de su «choza» y solo halla destrucción y desolación. Al final, solo queda para el personaje el consuelo religioso en la divinidad. La intención patriótica del narrador se muestra en los mensajes sobre el cautiverio de Tacna y Arica y revela el compromiso de la autora con las propuestas revanchistas de González Prada.

La cámara fotográfica fue uno de los inventos más relevantes de fines del siglo XIX, su comercialización y su impacto en la prensa del periodo se pueden notar en *El Perú Ilustrado* y en otras publicaciones periódicas. El cuento «¡Pálida!... ¡Pero es ella!» combina ese eje temático con el de las ideas y prácticas espiritistas que también habían ganado terreno en la Lima de esos años. El personaje Aurelio logra una fotografía del alma de su amada ya fallecida y eso provoca su retorno al redil religioso ya que él vuelve a creer en Dios. No se puede dejar de notar que hay un evidente afán por difundir las posibilidades del arte y la industria fotográficos entre los lectores, mencionándose en el mundo representado el Foto Club de Lima y las posibilidades científicas de esta innovación tecnológica. Esto podría estar relacionado con las actividades comerciales del editor de la revista Peter Bacigalupi. En síntesis, la fotografía, elemento de la modernización tecnológica, queda ligada al progreso y a la ciencia (representada por las figuras de los médicos), pero cumple una ambigua función en la trama ya que permite la reconciliación con la divinidad del protagonista. Estas estructuras narrativas ideológicamente heterogéneas formalizan el propio eclecticismo de la narradora cuzqueña.

«El corsé» tiene la estructura de un artículo de costumbres con una clara función didáctica: modificar la afición entre las limeñas por esta prenda al mostrar los perjuicios en la salud (daño al hígado y aliento fétido) desde la autoridad de la ciencia, nuevamente representada por la figura del médico, en este caso, alemán. A diferencia de las leyendas, nótese que en este relato la unión sexual interétnica mediada por el matrimonio tiene un desenlace feliz entre el varón inglés y la bella criolla limeña.

El relato «En la hoyada» vuelve al tema de la guerra con Chile, específicamente a la resistencia andina liderada por Cáceres,

pero combinada con la pasión amorosa. El joven soldado se salva porque posee competencia en la lengua quechua y pese a la falsa noticia de su muerte, logra, finalmente, casarse con su prometida. En este relato se emplean ciertas imágenes asociadas al archivo tecnológico de la época y a la estética del naturalismo, veamos algunos ejemplos: «[...] complacíame en estudiar las variantes de su físico que, en la mujer, están sujetas al **termómetro de las impresiones morales**»; y «Los periódicos de la capital ejercen mágico influjo en provincias, y su **poder es eléctrico**. Allá hay gentes que viven la vida de los periódicos, y lo que estos dicen es su credo y su tema» (las negritas son nuestras).

«Espíritu y materia» es un cuento alegórico, donde la subjetividad de la escritora se vuelca en vuelos líricos y en figuras abstractas que atraviesan la narración ya con claros visos modernistas. Este es el cuento más logrado estéticamente y se encuentra ambientado en Buenos Aires. En sus líneas se formaliza una tensión irreductible entre el amor espiritual de ella y el amor físico de él. Las estridencias sentimentales y la adjetivación recargada han desaparecido y se ofrece un lenguaje poético que sugiere y no muestra directamente, y, por ello, obliga al lector a completar los sentidos. Este cuento es la soberbia culminación de años de escritura en el género narrativo breve.

Los relatos de la escritora cuzqueña constituyen un eslabón clave en la historia del cuento moderno en el Perú que obliga a repensar el proceso y a otorgarle un nuevo lugar en él a la escritora cuzqueña. Esta investigación reconfigura la genealogía del cuento peruano ya que tradicionalmente se ha asignado a Clemente Palma la paternidad del género. Queda en evidencia que Clorinda Matto escribió cuentos varios años antes y que sus aportes a la narración breve fueron claves en la transición de una literatura

anclada en la educación y la moral a un campo literario autónomo y regido exclusivamente por la estética.

Bibliografía

FUENTES PRIMARIAS

MATTO DE TURNER, Clorinda. *Perú. Tradiciones cuzqueñas: leyendas, biografías y hojas sueltas*. Prólogo de Ricardo Palma. Arequipa, Imprenta de *La Bolsa* de Arequipa, 1884.

———. *Tradiciones cuzqueñas, crónicas, hojas sueltas*. Tomo segundo. Prólogo de J. A. de Lavalle. Lima, Imprenta de Torres Aguirre, 1886.

———. *Hima-Sumac o el secreto de los incas*. Drama histórico en tres actos y en prosa. *El Perú Ilustrado* N.ºs 160, 161, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 171, 172 (mayo-agosto), 1890.

———. *Leyendas y recortes*. Lima, Imprenta La Equitativa, 1893.

———. *Boreales, miniaturas y porcelanas*. Buenos Aires, Imprenta de Juan A. Alsina, 1902.

———. *Tradiciones cuzqueñas y leyendas*. Prólogo de José Gabriel Cossio. Lima, Imprenta H. G. Rozas, 1917.

———. *Tradiciones cuzqueñas, leyendas, biografías y hojas sueltas*. Liminar de Luis Nieto. Cuzco, Universidad Nacional del Cuzco, 1954.

———. *Tradiciones cuzqueñas completas*. Edición, notas y estudio preliminar de Estuardo Núñez. Lima, Peisa, 1976.

FUENTES SECUNDARIAS

ARANGO-KEETH, Fanny. «La reforma social y el discurso liberal en los editoriales de Clorinda Matto de Turner en *El Perú Ilustrado* (1889-1891)». *Boletín del Instituto Riva-Agüero* 35: 205-222, 2009-2010.

BERG, Mary G. «Clorinda Matto de Turner: periodista y crítica» en *Las desobedientes: mujeres de nuestra América*. María Mercedes Jaramillo y Betty Osorio (eds.). Santafé de Bogotá, Panamericana, 1997, pp. 147-159.

———. «Presencia y ausencia de Clorinda Matto de Turner en el panorama literario y editorial peruano» en *Edición e interpretación de textos andinos*, José Antonio Mazzotti (ed.), Navarra, Universidad de Navarra/Vervuert, 2000, pp. 211-229.

CAMPBELL, Margaret V. «The 'Tradiciones Cuzqueñas' of Clorinda Matto de Turner» en *Hispania*. Vol. 42, N.º 4, 1959, pp. 492-497.

CARRILLO, Francisco. *Clorinda Matto de Turner y su indigenismo literario*. Lima, Biblioteca Nacional, 1967.

CORNEJO POLAR, Antonio. «Tradiciones cuzqueñas completas por Clorinda Matto de Turner». Prólogo y selección de Estuardo Núñez en *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana* N.º 3, 1976, pp. 111-112.

———. *Clorinda Matto de Turner, novelista*. Lima, Lluvia Editores, 1992.

CUADROS ESCOBEDO, Manuel E. *Paisaje i obra. Mujer e historia: Clorinda Matto de Turner, estudio crítico-biográfico*. Cuzco, H. G. Rozas Sucesores, 1949.

- ESCAJADILLO, Tomás. *La narrativa indigenista: un planteamiento y ocho incisiones*. Tesis para optar el grado de Doctor en Literatura, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 1971.
- _____. «*Aves sin nido. ¿Novela 'indigenista'?*». *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana* N.º 59, 2004, pp. 131-154.
- FERREIRA, Rocío. «Amores traicionados, pasión, género, etnicidad y nación en las leyendas y drama sur andinos de Clorinda Matto de Turner». Gloria Hintze (ed.). *Escritura femenina: diversidad y género en América Latina*. Mendoza, Universidad Nacional del Cuyo, Facultad de Filosofía y Letras, 2004.
- _____. «Clorinda Matto de Turner, novelista y los aportes de Antonio Cornejo Polar al estudio de la novela peruana del siglo XIX». *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana* N.º 62, 2005, pp. 27-51.
- GELLES, Soledad. *Escritura, género y modernidad: el trabajo cultural de Clorinda Matto de Turner y Dora Mayer de Zulen*. Thesis Doctor of Philosophy. Stanford University, Department of Spanish and Portuguese, 2002.
- MISERÉS, Vanesa. «De artesana de la palabra a obrera del pensamiento: Clorinda Matto de Turner y sus reflexiones en torno a la prensa en *La Bolsa* de Arequipa (1884)». *Boletín del Instituto Riva-Agüero* N.º 35, 2009-2010, pp. 171-188.
- PELUFFO, Ana. *Lágrimas andinas: sentimentalismo, género y virtud republicana en Clorinda Matto de Turner*. Pittsburgh, Instituto Internacional de Literatura, Universidad de Pittsburgh, 2005.
- POLO VANCE, Claudia. *Clorinda Matto de Turner's mordant sense of humor: satirizing society in the Tradiciones cuzqueñas*.

Thesis (Ph. D.) University of Alabama, Department of Modern Languages and Classics, 1999.

PORTUGAL, Ana María. «El periodismo militante de Clorinda Matto de Turner» en Margarita Zegarra (ed.). *Mujeres y género en la historia del Perú*. Lima, Centro de Documentación de la Mujer, 1999, pp. 319-330.

REISZ, Susana. «When women speak of indians and other minor themes... Clorinda Matto's *Aves sin nido*: An Early Peruvian Voice» en *Renaissance and Modern Studies* N.º 35, 1992, pp. 75-94.

TAURO, Alberto. *Clorinda Matto de Turner y la novela indigenista*. Lima, Dirección Universitaria de Biblioteca y Publicaciones, UNMSM, 1976.

TAUZIN-CASTELLANOS, Isabelle. «La représentation du Cuzco dans *Tradiciones cuzqueñas* de Clorinda Matto de Turner». en *Bulletin Hispanique*, Université de Bordeaux III, t. 99-2, 1997, 471-481.

———. «La imagen en *El Perú Ilustrado* (Lima, 1887-1892)» en *Bulletin de l'Institut Français d'Etudes Andines* N.º 32, vol. 1, 2003, pp. 133-149.

VARGAS, Miguel. *Clorinda Matto de Turner (1852-1909): Representación y autorrepresentación: negociaciones para el progreso*. Tesis presentada para optar el grado de Magíster en Literatura Hispanoamericana, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009.

VELÁZQUEZ CASTRO, Marcel. «Notas sobre *El Perú Ilustrado*». *Ajos & Zafiros* N.º 2, 2000, pp. 177-183.

VELÁZQUEZ CASTRO, Marcel. «La república de papel. Balance, problemática y proyecciones de los estudios sobre la prensa del siglo XIX» en Marcel Velázquez Castro (comp.). *La República de papel. Política e imaginación social en la prensa peruana del siglo XIX*. Lima, Fondo Editorial de la Universidad de Ciencias y Humanidades, 2009, pp. 11-41.

WARD, Thomas. «La ideología nacional de Clorinda Matto de Turner» en *Neophilologus*, vol. 86, N.º 3, 2002, pp. 401-415.

Correspondencia

Marcel Velázquez Castro

Director del Instituto de Investigaciones Humanísticas de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM

Correo electrónico: marcelvelazq@terra.com.pe