

DOSSIER

CLUB DE LECTURA Y PENSAMIENTO

Yuri Herrera

TRABAJOS DEL REINO

I Premio Otras voces, otros ámbitos

PERIFÉRICA

Yuri Herrera: el rapsoda de la mexicanidad

Yuri Herrera (Actopan, Hidalgo, 1970) nació en una familia de clase media. De madre médica (especializada en medicina social) y padre abogado (aunque pronto pasó al oficio de historiador y promotor de la cultura), su interés por libros y la literatura pareció venir por herencia genética. Además, al joven Yuri Herrera le encantaba el chisme y escuchar historias.

Algunos de sus referentes son Dashiell Hammett, los poetas mexicanos de las décadas de 1930 y 1940 o la Biblia, que considera un gran libro de historias.

Estudió Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y lo acompañó de un máster en Creación Literaria en la Universidad de Texas, en El Paso (UTEP). Antes de salir del armario como escritor de renombre trabajó en la docencia, en la Fimoteca de la UNAM, en publicidad y en investigación social. Participó en varios libros colectivos (*Cuentistas de tierra adentro* y *Hombres en corto*) y ha publicado cuentos, artículos y ensayos en diversos medios como *El Financiero*, *Etcétera* (México), *La Voz* (Argentina), *Border Senses*, *Rio Grande Review* (El Paso, Texas) y *Lucero* (Berkeley, California). Además, es editor de la revista literaria *El perro*.

El texto es un espacio de libertad que sirve para decir las cosas de manera precisa

---

Pero probablemente lo que más destaque a Yuri Herrera es su particular estilo, definido como “el encuentro feliz con un lenguaje propio, simple sin ser esquemático, musical sin ser ruidoso ni almibarado, tierno y sólo a veces malamente sentimental”. Herrera siempre debe tener antes una historia que contar, no obstante, luego llegará la parte estética y la propuesta ideológica o enfoque; aspectos que vendrán solos.

Para este autor la clave reside en conseguir que el lector se extrañe ante la realidad (la función de extrañamiento; típico de, entre otros géneros, de la ciencia ficción). Esto es, que reflexione acerca de lo cotidiano o lo que se da por hecho.

Acerca de los temas de los que se suele ocupar Yuri Herrera (catalogado como uno de los autores hispanoamericanos de la *narcoliteratura*) destaca el proceso de creación de la obra de arte, proceso sometido a distintas presiones y poderes. Con esto no se quiere afirmar que se trate de un escritor realista (¿acaso los hispanoamericanos son autores realistas?), dado que el componente fantástico es capital en sus relatos.

Yo creo que uno puede generar expresiones poéticas en cualquier plataforma: en la pared de un baño, en una carta escrita en papel, en el muro de Facebook

---

Lo novedoso de la literatura de Herrera en lo que se respecta a la realidad mexicana (definida por el narcotráfico, los secuestros, asesinatos y corruptelas) es que es caracterizada sin nombres, datos o fechas concretas. A Yuri Herrera solo le interesa el componente situacional y lingüístico. Y es algo que funciona.

Sinopsis

«Yuri Herrera destaca con su primer libro, *Trabajos del reino*, en el que, a través de la mirada de un compositor de corridos, despliega ante el lector un panorama de la “vida palaciega” de un cártel del narcotráfico. Lobo, protagonista y narrador de la novela, es un ser marginado desde su nacimiento. No posee educación, pero le sobra el talento para convertir en cantos épicos los sucesos notables, por eso es el Artista. Una tarde se topa con el hombre que habrá de transformar su vida... Así, reconstruyendo el mundo interior del cártel con un lenguaje popular no exento de lirismo, muestra de su excelente oído, y con un tono que algunas veces adquiere registros de fábula infantil y otras de tragedia del Renacimiento, las palabras del Artista nos internan en un castillo donde parece reinar la felicidad, pero cunden las intrigas soterradas»

Eduardo Antonio Parra, Letras Libres

«Pero si uno de los elementos de la novela es el envejecimiento de las nuevas formas de ejercer el poder, la piedra sobre la que se cincela la obra es el lenguaje. La prosa de Herrera consigue plasmar el ritmo y hasta la textura de las conversaciones que le gustaba escuchar en esas jornadas de cantinas y corridos»

Amelia Castilla, El País

«Un libro emocionante... Una espléndida novela... Grata de leer, capítulos cortos... Una idea brillante... Una tragedia shakespeariana... Un libro espléndido, una maravillosa presentación... Una perfecta excusa para recuperar algunos gloriosos narcocorridos»

Diego A. Manrique, RNE

Ain't no place for the wicked

El título de este apartado hace referencia a la canción homónima de Cage The Elephants y que pone sobre la mesa como la corrupción, una vez enquistada en el sistema, no puede más que reproducirse; de distintas formas o con diversos patrones, pero emponzoñando todo a su paso.

Si en la literatura del Canon no había cabida para los marginados, en *Trabajos del reino* Yuri Herrera despliega a toda la fauna de esta corte. A caballo de la fábula infantil y con un tono oscuro que recuerda a *Hop Frog*; los personajes se presentan a modo de arquetipos (algo que parece ser una constante en Herrera) sacados de la Comedia del Arte italiana o de una tragicomedia barroca con los epítetos típicos de la épica.

Estos apelativos tienen reminiscencias de la fantasía medieval tolkieniana o del poema de *Mío Cid*; pero a su vez se pueden encontrar los orígenes en los versos de Homero en la *Ilíada* o en la *Odisea* con esa rimbombancia y repetición de la tradición oral.

Resulta relevante apuntar a los personajes de los que se está hablando, pues Yuri Herrera da una importancia especial a los nombres, convertidos en *nombres parlantes*: Lobo/Artista, el Rey, la Niña, la Bruja, la Cualquiera, el Gerente, el Joyero, el Periodista, el Heredero, el Doctor, el Chaco y el Traidor.

Estos calificativos se asemejan también a los apodos que cada carta tiene en la baraja del Tarot (incluso la Bruja y el Rey son similares). Así, estas denominaciones convierten a sus portadores en seres determinados por su propio nombre. Voces establecidas de antemano con una única función a cumplir y, tras la cual, se acaba la historia.

Quizá el miembro más interesante de este repertorio sea Lobo/Artista. Dejando a un lado su papel como protagonista, es el único al que se le es impuesto (por el Rey) su *fama*, su designación.

El nombre (el lenguaje en general) es un mecanismo de control y de creación o anulación de una realidad determinada. Orwell afirmaba que *denominar es dominar*, por lo que el hecho de que cuando se muda a la corte Lobo (solitario,

animal, instintivo) pase a ser el Artista (el bufón ensartado en ese marco corrupto, ese cantor/adulador de las alabanzas del Rey, el prostituto del objeto artístico ordenado) lo pone de manifiesto. Sin embargo, a la salida de estas intrigas palaciegas recupera su libertad y su control sobre sí mismo, vuelve a ser Lobo; vuelve a su estado primigenio, algo inestable, rudo, salvaje pero libre.

Tales from the Borderlands

Él sabía de sangre. Y vio que la suya era distinta.

Así comienza *Trabajos del reino*. Este motivo también servirá para cerrar el relato y completará el círculo. Porque esta es la historia de un viaje, del descubrimiento de Lobo de las intrigas de la corte de los narcos y de cómo lo artístico no se contempla si no es para ensalzar o degradar al Otro.

Algunos analistas se han referido a esta *historia de la frontera* como la de un Odiseo mexicano cuya meta es volver a ninguna parte. Esto lleva a entender el relato de Yuri Herrera como una suerte de novela de viajes con un componente que excede la mera descripción: el aprendizaje.

Lobo/Artista vive este viaje iniciático a los misterios y el descenso a este infierno de corrupción como ese Dante que camina por el Averno. Cuando Lobo/Artista conoce la verdad sobre el Traidor, la Bruja o la Cualquiera se produce ese instante de anagnórisis o revelación que cambia el concepto que tenía sobre el Rey. La máscara se fragmenta con cada nuevo asesinato y ese estadio idílico en el que antes habitaba Lobo se derrumba.

A esta clase de narrativa se la conoce como *Bildungsroman* o novela de aprendizaje. Uno de los ejemplos más claros es *El Lazarillo de Tormes*, donde se acompaña al protagonista en su paso de la infancia/juventud a la época adulta. También *Dublinenses* de Joyce es otra muestra de *bildungsroman*; donde se pone de manifiesto el fin de la inocencia. La *bildungsroman* se traduce, asimismo, como novela de la frontera, limítrofe; aquella que se ocupa de la historia de los marginados, de los seres periféricos. Este es el caso del rapsoda y creador de corridos que lleva la voz cantante en *Trabajos del reino*.

Por otro lado, resulta interesante abordar la cuestión del formato mismo de *Trabajos del reino*. A caballo entre la ficción y el periodismo, *Trabajos del reino* tiende a encajarse en el filo del Nuevo Periodismo (movimiento periodístico y literario de la década de los 60 que surgió en Colombia y cuyo nombre fue acuñado por Tom Wolfe; busca redacción libre que priorizaba las emociones y las imágenes. Capote, Gabo u Octavio Paz son algunos nombres importantes) y la tragedia pura de personajes primigenios.

El artista del alambre

Capital del reino

De mentiras llena.

Cuándo soplará aire fresco

A ver si se las lleva

Amaral, *El artista del alambre*

Esta breve novela atemporal tiene por tema fundamental, además del lenguaje, la figura del artista. El papel que Lobo tiene pasa de ser algo anecdótico –un cantante de cantinas- a una posición central gracias a su entrada en la Corte; donde recibe un lavado de imagen... y de nombre.

Si se siguieran los principios románticos sobre el genio/artista, la denominación que recibe el personaje principal a su paso por el “palacio” no deja de tener, en cierto modo, un toque irónico. El artista es aquel ser que se mueve en una esfera superior y que permite desvelar los significados ocultos de lo que le rodea y emociona “a los simples mortales”.

Sin embargo, el Artista de Yuri Herrera construye su fama a partir del mecenazgo del Rey, quien busca sus palabras lisonjeras y que lo convierta en un héroe o leyenda benigna. Para ello, Lobo debe renunciar a su libertad y; quizá, a su *genio*.

Como el narrador (este narrador contaminado) apunta, Lobo/Artista compone en base a las historias que fluyen a su alrededor. Por ello, se puede afirmar que el artista está construido con “pegotes”, claroscuros, matices y contradicciones. Esto le permite una toma de consciencia que es capital en el momento de la creación de la obra artística y que logra una simbiosis entre la vida y el arte.

El Artista de *Trabajos del reino* decide renunciar a esa fama y a ese constructo institucional que lo denomina como tal en pos de recuperar su carácter más salvaje y su libre disposición de temas, capacidad que al ser el juglar o trovador del Rey no puede desarrollar.

Es realmente interesante tratar este punto desde el siguiente fragmento del texto:

No querían sus canciones. Los loros de la radio decían que no, que sus letras eran léperas, que sus héroes eran malos. O decían que sí, pero no: que los versos les

Lo que rompen mis palabras

Ciertos analistas han estudiado la supuesta contradicción –quizá sería más correcto hablar de mutua exclusión- entre ética y estética en esta novela. El lenguaje se convierte en un personaje más. No, en el verdadero protagonista de la historia, provocando la intersección entre la fábula infantil con la particularidad de que lo que se retrata es una organización criminal desde dentro. Esto es, entonces, una mera excusa para emplear un discurso poético artificial.

El tono es crucial a la hora de escribir una historia, dado que determina la manera en que se percibe y construye el mundo. Herrera afirma que en *Trabajos del reino* la apuesta era integrar esa voz de cuento o propia del mester de juglaría con las características del de la frontera. Otros críticos han dicho ver en el lirismo de Herrera una reminiscencia a Rulfo; influencia que, si bien puede estar presente, se aleja mucho del estilo de Yuri Herrera.

Si se retoma la noción de frontera o límite, el léxico empleado por Yuri Herrera pone en jaque la noción de significante y significado, aportando una nueva perspectiva a conceptos muy manidos a los que somete a un proceso de descontextualización y los enmarca en una nueva dimensión estética. Una muestra de ello es el uso de terminología medieval reinsertada en el marco mexicano que alude a la metáfora de que México es un Estado en descomposición que ha dejado de cumplir sus funciones y cuyo poder se imparte desde fortalezas a modo de los feudos de la Edad Media.

Así, Lobo/Artista no es más que un mero demiurgo del lenguaje. Una marioneta que la propia palabra emplea para contar la Historia de México, la Historia de esos seres periféricos.

En resumen, el especial trato del lenguaje permite la posibilidad de diálogo con el Otro - el cártel de narcotráfico, el criminal- que desde una posición hegemónica o tradicional sería imposible.

Yuri Herrera consigue que el lector tome consciencia de la vida de ese Otro que se presenta en una dicotomía irreconciliable e invita a reconocer que la vida del narcotraficante es tan auténtica como la de quien acepta la dinámica de la novela.

Bibliografía

Aguilar, M. A.; 27/05/2013; “Entrevista a Yuri Herrera: *La transmigración de los cuerpos*”; *Revista Malinche* [En línea] Disponible en: <http://malinche.mx/entrevista-con-yuri-herrera-transmigracion-de-los-cuerpos/>

Campos, E. D.; 13/08/2012; “Entrevista a Yuri Herrera”; *Suburbano* [En línea] Disponible en: <https://suburbano.net/entrevista-al-escritor-yuri-herrera/>

Domínguez, C.; 30/04/2011; “Una nueva novela lírica. Sobre la prosa de Yuri Herrera”; *Letras Libres* [En línea] Disponible en: <https://www.letraslibres.com/mexico-espana/una-nueva-novela-lirica>

Figuroa, R.; 2010; “*Trabajos del reino*, de Yuri Herrera”, *Latin American Literature Today (LALT)* [EN línea] Disponible en: <http://www.latinamericanliteraturetoday.org/es/2017/april/trabajos-del-reino-de-yuri-herrera>

Fuentes, R.; 01/07/2013; “Sobre Yuri Herrera: lenguaje cincelado”; *Nuestra aparente rendición* [En línea] Disponible en: <http://nuestraaparenterendicion.com/index.php/com-gmapfp-css/comunidad/especial-crisis-en-mexico/item/1840-sobre-yuri-herrera-lenguaje-cincelado>

González, M.; 14/04/2013; “La tensión entre ética y estética en *Trabajos del reino* de Yuri Herrera”; *Crítica. CL* [En línea] Disponible en: <http://critica.cl/literatura/la-tension-entre-etica-y-estetica-en-%E2%80%9Ctrabajos-del-reino%E2%80%9D-de-yuri-herrera>

Parra, E. A.; 30/09/2005; “*Trabajos del reino*, de Yuri Herrera”; *Letras libres* [En línea] Disponible en: <https://www.letraslibres.com/mexico/libros/trabajos-del-reino-yuri-herrera>

Pérez, D.; 01/04/2012; “*Trabajos del reino* por Yuri Herrera”; *Desde la ciudad sin cines* [EN línea] Disponible en:

<http://desdelaciudadincines.blogspot.com/2012/04/trabajos-del-reino-por-yuri-herrera.html>

Sánchez, I.; 01/07/2013; “No entiendo ese miedo a la página en blanco. Entrevista a Yuri Herrera”; *Seminario de Estudios sobre Narrativa Latinoamericana Contemporánea (SENALC)* [En línea] Disponible en: http://seminariodenarrivalatinoamericana.blogspot.com/2013/05/entrevista-yuri-herrera_1.html

Serrato, J. E.; 2013; “Arquetipos de la narcocultura en *Trabajos del reino*, de Yuri Herrera”; *Nada es lo que parece: Estudios sobre la novela mexicana 2000–2009*; Miguel G. Rodríguez 8Ed); Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México; pg. 69–82

Torices, A.; 31/08/2015; “*Trabajos del reino*, de Yuri Herrera”; *Tarántula. Revista cultural* [En línea] Disponible en: <http://revistatarantula.com/trabajos-del-reino-de-yuri-herrera/>

Vimos, V.; 18/08/2014; “Yuri Herrera: Las palabras a las que acudimos tiene historia”; *El telégrafo* [En línea] Disponible en: <https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/2014/34/yuri-herrera-las-palabras-a-la-que-acudimos-tienen-historia>