



# El espacio autopoético en la literatura hispanoamericana del cambio de siglo

María Nieves Martínez de Olcoz<sup>1</sup> y Rocío Badía Fumaz<sup>2</sup>

[en] The autopoietic space in Spanish American literature at the turn of the century

**Cómo citar:** Martínez de Olcoz, M.N. y Badía Fumaz, R. (2024) El espacio autopoético en la literatura hispanoamericana del cambio de siglo, en *Anales de Literatura Hispanoamericana* 53, 1-3.

Tras la muerte del autor proclamada por el post-estructuralismo francés en la década de los sesenta de la mano de Roland Barthes y Michel Foucault, la relevancia de su figura está paradójicamente muy lejos de haber agotado su interés. Superado el enfoque biográfico o estilístico de corte decimonónico, e integrada la polémica post-estructural en los estudios autoriales, la categoría de autor literario requiere hoy una ampliación de la perspectiva desde la que se aborda, no sólo debido al auge de géneros como la autoficción, que multiplican las vías de manifestación del autor literario, sino también por la relevancia de la figura de autor en el panorama literario de un modo diferente, eso sí, a la exaltación romántica de su diferencia.

Los géneros en los que el autor se refleja y se autoconstruye se caracterizan por habitar un espacio de límites indefinidos en tanto que la división entre ficción y no ficción, o entre literario y no literario, debe ser cuestionada. Este cuestionamiento se propone como herramienta crítica más que como pregunta a resolver, pues estas prácticas dan lugar a géneros en crisis, permeables a una aproximación tanto desde uno como otro lado.

Como supo ver Gianni Vattimo en *Poesía y ontología* (1967), el siglo XX —y, por extensión, el XXI— puede considerarse como el siglo de las poéticas. La inclusión de fragmentos metaliterarios y la aparición a un ritmo cada vez mayor de textos en los que el autor expone sus ideas sobre la literatura, sobre la creación, sobre su obra (y en consecuencia se autocaracteriza, consciente o inconscientemente, como autor literario) da lugar a un corpus de considerables dimensiones. La aparición y enorme éxito de la autoficción —narrativa, dramática e incluso poética— termina de culminar esta importancia de la dimensión autorial en la literatura contemporánea, lo que lleva a que, avanzado el siglo XX, la diversidad de géneros textuales que se convierten en plataformas para la autoconfiguración del autor literario sea evidente.

A las obras puramente ficcionales, ya sea bajo el paraguas de los géneros narrativos, poéticos o dramáticos, se añaden géneros como los manifiestos, artes poéticas, poéticas explícitas, columnas, ensayos, autobiografías y memorias, diarios, dietarios, entrevistas, cartas, etc. Además, desde un punto de vista tanto cuantitativo como cualitativo, el éxito de las obras metaliterarias y de la autoficción, situadas a medio camino entre uno y otro grupo, es incuestionable en el panorama editorial de finales del siglo XX. En el siglo XXI la abundancia advertida por Vattimo se dispara, debido en parte a que los nuevos medios de difusión de la obra literaria, del pensamiento literario y de la imagen de los autores (extrema penetración de internet en la sociedad, redes sociales, medios de comunicación online, etc.) cuentan hoy con características como la inmediatez o la retroalimentación, que se convierten en estímulos adicionales para la escritura de estos géneros.

A esta presencia textual del autor hay que sumar su presencia extratextual en el panorama literario. Conviene no olvidar que la imagen que el autor construye desde el texto tiene su reflejo espejular —no siempre coincidente, por supuesto— en la imagen de autor que construye desde fuera del texto, a partir de su actuación en el campo literario. La corporalidad del autor, su presencia física, la participación en todo aquello que rodea

<sup>1</sup> Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España.

Correo: [marianim@ucm.es](mailto:marianim@ucm.es)

<sup>2</sup> Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España.

Correo: [rbadia@ucm.es](mailto:rbadia@ucm.es)

la publicación de una obra (premios y concursos literarios, jurados, presencia pública, conferencias, etc.) configura asimismo la imagen de autor.

Dentro del contexto que se acaba de exponer, este monográfico busca entender la producción de textos autopoéticos como espacios de reflexión, construcción y exposición del conocimiento literario por parte de los propios creadores, así como de la autoconstrucción de una imagen de autor que responde por un lado a la necesidad de construir una identidad y por otro a la voluntad (o no voluntad) de situarse en el campo literario, en términos de Pierre Bourdieu. Dichos géneros autopoéticos, con toda su variedad, permiten indagar en la construcción de una identidad, tanto en el ámbito íntimo —como espacios de autorreconocimiento—, como en el ámbito público. Además, parece necesario reivindicar la reflexión que llevan a cabo los autores sobre el hecho literario como una fuente pertinente para el estudio de la creación literaria, complementaria al abordaje más académico propio de la actividad filológica, crítica o teórico-literaria.

El contenido temático se despliega a menudo en subtemas como la función de la literatura, el lugar del escritor en la sociedad, los mecanismos propios de la creación literaria comprendida desde tópicos clásicos como la oposición horaciana entre inspiración y trabajo, o los retos específicos de la creación derivados de su materia verbal, entre otros. Gran parte de estos subtemas conducen a la vez a una autorrepresentación del autor, es decir, generan en el lector una imagen que depende en gran medida, aunque no sólo, de la imagen de autor que tiene el autor biográfico de sí mismo y de lo que significa ser autor en el contexto —espacial y temporal— al que pertenece.

Este planteamiento sugiere la existencia de una exploración de la identidad frente a una constitución consciente de la identidad como autor, del mismo modo que plantea un acercamiento dinámico a la comprensión de la creación estética, más allá de un enfoque centrado únicamente en el resultado final. Uno de los retos de esta aproximación será explorar cómo se construye una idea de lo literario y una identidad de autor a partir de la palabra. La verbalización supone entonces a la vez una iluminación de uno mismo para uno mismo y, en un segundo momento, para los demás. Es a la vez conocimiento y expresión del yo creador.

Otro de los rasgos frecuentes de los géneros autopoéticos es su multiplicidad. A menudo se presentan en serie, pues cada autor escribe a lo largo del tiempo varios textos autopoéticos que ofrecen parcialmente un reflejo de su concepción literaria y de su imagen, fragmentos de autoría cuya producción reiterada lleva a la acumulación y la superposición, a la reiteración y a la contradicción. Los fragmentos —y las ausencias que estos fragmentos denotan— crean una imagen de autor, que no debe confundirse con el autor biográfico, sino comprenderse como una imagen de autor construida, parcial provisional e inestable. Los textos autopoéticos dan información y a la vez la niegan. Se deberá atender por ello a lo que se explica y a lo que está ausente, a las fracturas por las que la identidad se vuelve borrosa en algunos espacios, grietas en la autoconfiguración que a veces son inconscientes, pero otras se constituyen como una forma voluntariamente elegida de mostrar la propia identidad, que no es sino fragmentaria y compleja.

Desde el venerable encuentro de Max Estrella y Rubén Darío en *Luces de Bohemia*, a las conversaciones de Javier Cercas y Roberto Bolaño en *Soldados de Salamina*, el escenario de exploración y resignificación simbólica de los espacios poéticos de interés en la Modernidad literaria española e hispanoamericana se ha nutrido de aportaciones constantes a la fabulación del yo autorial. Estos dispositivos textuales de reflexión autopoética van a mantener en el corpus literario contemporáneo una indagación en el filo de la navaja del discurso histórico y el ficcional, renovando las capacidades de memoria y transferencia social del archivo y las competencias creativas de sus enunciados en la reflexión ética y estética. Ante los desafíos históricos vividos en el cambio de siglo por las sociedades hispanoamericanas, estas prácticas discursivas responden a una retórica posible tensionada sobre una experiencia de lo real que evade lo expresivo en el imaginario del yo. En qué medida aparecen estos espacios textuales como expresión del desequilibrio elocuente entre lo real y lo ficcional de nuestra conversación cultural, creando transformaciones del ser y lecturas resignificantes de lo intrahistórico, es la cuestión planteada a los investigadores invitados en la presente monografía, desde el estudio de registros claves de la producción literaria contemporánea hispanoamericana, en sus variantes genéricas y enfocando principalmente ejemplos de las estrategias discursivas de más relevante innovación en el Cono Sur. Se ha intentado en este sentido dar voz a la comunidad académica que vincula los centros de investigación universitarios hispanoamericanos, estadounidenses y españoles, en la internacionalización del foro sobre el actual estado de la cuestión.

En el campo de la narrativa, Ana María Amar Sánchez (Universidad de Irvine) aborda la autoficción como operación política y estética en la obra de Nona Fernández, descubriendonos los mecanismos de un texto híbrido, el recurso de un disfraz ficcional de la imagen autorial para poder enunciar la dimensión irrepresentable de la violencia política, la confesión de lo indecible que define la enunciación en la generación argentina de HIJOS y su dialéctica identitaria.

Desde la filosofía del teatro, Jorge Dubatti (Universidad de Buenos Aires) a través de la autobservación del trabajo dramatúrgico y escénico de *artistas-investigadores* como Mauricio Kartún y Javier Dualte, pone en valor la autopoiesis como acontecimiento teatral y fundamento creativo autónomo, desde su campo expandido de revelación inmanente, “zona poética” de polisistemas donde se hace consciente lo “no-programado” en lo formativo, y ofrece su función ontológica como estímulo de nuevas interpretaciones referenciales para la expectación. Dubatti propone estos estudios de caso como referentes de un amplio volumen literario en Hispanoamérica cuyo aporte a la Teatología empieza a ser estudiada.

Héctor Fernández Montesinos (Universidad Diego Portales), desde la afinidad teórica con la revisión y sistematización del contexto y objeto de estudio iniciado por las “poéticas explícitas” de Rocío Badía (2016; 2018), aporta una genealogía de la noción de poética que contribuya a la organicidad del archivo, para fundamentar lo que denomina *bioescatología*, herramienta de complejidad en la relación de Raúl Zurita con el lenguaje que atraviesa su obra, donde el poeta chileno enfrenta lo no dicho como totalidad o literatura negativa, una experiencia liminar del cuerpo del dolor como soporte de lo real, exposición ética y estética que afecta a la realización colectiva de una sociedad.

Laura de la Rosa Nicola (Universidad Complutense de Madrid) desarrolla la metodología de la propuesta estética en la obra ensayística de Cristina Rivera Garza como proyecto de escritura, donde la autora comparece en el reto de la contemporaneidad mediante mecanismos de reescritura (“desapropiación” y “necroescritura”), hasta la concepción del propio quehacer literario como “poética de la desedimentación” discursiva y “escritura geológica”.

El retorno del yo autorial en la narrativa de Dalia Rosetti (heterónimo de la poeta argentina Fernanda Laguna) como autoficción desviada, es el artículo propuesto por Erea Fernández y Rosa Benítez desde la Universidad de Salamanca. Un texto atravesado por lo colectivo como crisis discursiva, de un yo que en su indefinición y extrañamiento frente a lo que le rodea incorpora en una primera persona subjetividades infrarrepresentadas, en su constante redefinición de los límites entre realidad y ficción, dando voz a una autoficción colectiva. Autor y sujeto en procesos de descomposición que plantean un valor político emancipador de la escritura, como práctica capaz de proponer nuevos modos de socialización.

El monográfico se cierra con la contribución de Laura Scarano (Universidad de Mar del Plata) quien hace de su artículo un ejercicio autopoético empírico al ofrecernos su recorrido reflexivo, analítico y autobiográfico sobre la estrategia creativa y la contradicción ficcional del poema autorreferencial en la obra de su autoría *Vidas en verso. Autoficciones poéticas* (*Estudio y Antología*, 2014). El ejercicio de Scarano nos da luz sobre el imaginario de la identidad narrativa que ha convertido a cada autor en texto y figuración de la cultura que habita como poeta.

Multiplicidad, parcialidad y provisionalidad son, de este modo, tres características de los géneros que se abordan en este monográfico. Ello no es obstáculo, sin embargo, para defender la necesidad de incorporar al pensamiento literario las aportaciones que proceden de los propios escritores. La crítica y la teoría literaria es, todavía, pudorosa a la hora de abordar el momento de la creación. Sin embargo, el escritor, que lo vive de primera mano, ofrece una variedad de testimonios, tanto desde la ladera ficcional como desde la ensayística y autobiográfica, merecedora de ser tenida en cuenta.