

Arla, Milagros. "Reseña bibliográfica: Sandra Contreras, *En torno al realismo y otros ensayos*".
Estudios de Teoría Literaria. Revista digital: artes, letras y humanidades, noviembre de 2020, vol. 9, n° 20, pp. 251-253

Sandra Contreras
En torno al realismo y otros ensayos
Rosario
Nube Negra
2018
225 pp.

Milagros Arla¹

Recibido: 12/09/2020
Aceptado: 30/09/2020
Publicado: 09/11/2020

En torno a lo real: la pregunta como travesía crítica

*Le he narrado la historia de este modo
para que usted la ojera hasta el fin.*

Jorge Luis Borges,
"La forma de la espada"

En torno al realismo y otros ensayos es un libro que da cuenta del recorrido de Sandra Contreras como lectora del realismo en tanto categoría teórica datada en un momento intersticial de la historia de la teoría y la crítica, con sus apropiaciones, desvíos y tensiones a través de casi un siglo de uso y reflexión y que encuentra en

la narrativa argentina contemporánea un verdadero laboratorio de experimentación. Los artículos reunidos fueron escritos, en su mayoría, para participar de encuentros académicos y es por ello que la autora opta –como lo explicita en el Prólogo– por el respeto a las “marcas” del diálogo no siempre explícito que se da en estos eventos, como modo de preservar las idas y vueltas de las hipótesis, sus muchas reformulaciones y rodeos. Asimismo, cada ensayo es una huella y una reminiscencia de aquellas conversaciones sobre el tema en el Centro de Estudios de Literatura Argentina en la Universidad Nacional de Rosario. Estas decisiones de escritura y comentarios escenifican la idea de la investigación vinculada a los encuentros, al diálogo continuo, a las múltiples resonancias de otras voces que cada texto

¹ Estudiante avanzada de la carrera de Letras (UNMDP). Contacto: arlamilagros@gmail.com

evoca y recobra.

En efecto, lejos de haber sido una experiencia lineal, la autora plantea, desde el principio, que los objetivos iniciales de su investigación la han llevado por otras direcciones e intereses. Los inesperados desvíos surgieron a partir de su práctica crítica y fueron los que efectivamente dieron cauce a estos ensayos:

Lo que por mi parte comprobaba, en cambio, cada tanto, era que en esas novelas que mis colegas presentaban como nuevas versiones del realismo, no encontraba nada, no al menos en tanto hubiera que leerlas desde esa perspectiva, que me interpelara con la fuerza de un interés (7).

La imposibilidad de encontrar o leer lo que efectivamente señalaban sus colegas dio lugar a algo fundamental para pensar la crítica como ejercicio constante: la pregunta que moviliza, y que a veces incomoda, nos obliga a cambiar el transcurso de nuestra investigación. Contreras presenta este libro como una compilación de los rodeos que fue adoptando al tratar –e inclusive lidiar– con el problema del realismo, a través de algunas ficciones argentinas contemporáneas. Estos rodeos asumieron, por momentos, la forma de un recommienzo en la argumentación, de una desilusión en cuanto a los objetivos de una investigación pero, de todos modos, propiciaron el entorno para la aparición de una pregunta que ha de formularse sin dejar de lado sus diversos matices: ¿cuál es el estatuto de la literatura en la actualidad? ¿Cómo se define en tanto concepto y qué valores le son inherentes? ¿Qué tipo de nuevo realismo es legítimo, y por lo tanto política y estéticamente posible, en la coyuntura del presente? (8). ¿Cuáles fueron o son –según el campo del comparatismo– los realismos posibles teniendo en cuenta las condiciones de constitución y desarrollo del campo intelectual literario argentino? (10). ¿Por qué hablar de realismo? ¿Por

qué insistir en esa denominación si los procedimientos y los efectos de esta narrativa son, o parecen ser, precisamente otros? (36).

Resulta curioso identificar una semántica vinculada a la aproximación; la noción de “rodeo” y la expresión “en torno” enriquecen la posibilidad de acercarnos a lo real pero sin definir ni encerrar el objeto de estudio: Contreras traza una travesía de diversas preguntas que habilitan la proliferación de más preguntas y más hipótesis de lectura. Podríamos decir, sin ambages, que la lectura de *En torno al realismo...* diseña un itinerario, paso a paso, por una interrogación que se traduce en otra y construye un saber indirecto, como el que comprende, al final del relato, el narrador de Borges.

Así, podemos señalar que el texto aborda dos universos: si, por un lado, nos va dando las claves de lectura para aproximarnos a los modos de realismo de la literatura argentina de nuestro tiempo, por el otro, se vislumbra el recorrido teórico y crítico de un concepto. En el ensayo titulado igual que el libro, Contreras se centra en la narrativa de César Aira, uno de los escritores argentinos contemporáneos más prolíficos. Para la autora, el realismo está ligado al deseo, al impulso y a la vocación de lo real, y la escritura de Aira habilita este vínculo. Esta asociación nos lleva a preguntarnos ¿qué entendemos por realismo clásico?, ¿qué relaciones podemos establecer entre vocación de totalidad, entre conocimiento y acción, entre narrar y describir? La realidad es el punto al que toda literatura de Aira tiende como a una zona de fuga, de precipitación. La literatura de Aira tiene, como un imperativo también, una ambición de realismo que es, a su vez, un objeto de experimentación que nos remite a la escritura de Juan José Saer, quien, del mismo modo, aspira a ir “más allá” de la realidad. La diferencia entre ambos autores radica, según Contreras, en que la búsqueda en Saer deviene en melancolía,

en el acto de volver con las manos vacías, mientras que en Aira prima la euforia y un deseo y ambición de realidad que se formula siempre en términos absolutos, al máximo. Siguiendo esta travesía realista, la literatura de Rodolfo Fogwill opera por hiperrealismo o excepcionalidad y establece una notoria distancia con el verosímil realista.

¿Cuál realismo clásico se define por esta pretensión de verosimilitud?, ¿qué realismo se vuelve clásico en la pretensión de la tipicidad? Es inevitable acudir a la distinción lukácsiana entre los dos procedimientos de la novela decimonónica: narrar y describir. Contreras vuelve a la perspectiva de Georg Lukács para enfatizar que no se trata simplemente de dos métodos diferentes de representación sino de una alternativa entre dos posiciones de principio asumidas por los escritores hacia la vida y los grandes problemas de la sociedad, en las dos actitudes que se pueden tomar ante el capitalismo: participar u observar. La autora trae a colación las lecturas críticas de Aira y señala que para él el verdadero realismo lo hace quien se instala en el corazón de la realidad, en el núcleo que la genera, y actúa desde ahí. Esta participación en lo real no es una actitud cívica o moral o ideológica, sino algo que Lukács define con una sola y obstinada palabra: realismo. El acercamiento al corazón de lo real, según Aira, no lo consigue cualquier participante sino sólo el que se desprende de sus determinaciones históricas y busca y anhela el cambio: lo nuevo.

Lukács postula la idea de vacío o hueco para habilitar un salto a lo real y la generación del estallido de los parámetros de verosimilitud, una participación inmediata. En sintonía con una ruptura y distanciamiento en cuanto al realismo decimonónico, Contreras apela a otras expresiones artísticas como el cine comunitario de José Celestino Campusano y su realismo vital, o el documental *Estrellas* (2007) de Federico León y Marcos Martínez (película que muestra

cómo los habitantes de Villa 21 reclaman el derecho de interpretar ellos mismos a los pobres del nuevo cine argentino) para evidenciar su interés por la incomodidad a la que pueden exponernos los desbordes y ambivalencias de la representación. Estemos alertas, dice Contreras, frente a cierta perspectiva “gris” o puntos intermedios si queremos pensar la complejidad del realismo argentino en todos sus alcances.

La operación crítica y discursiva que Contreras utiliza para repensar todo el constructo teórico en torno al realismo es poner en diálogo críticos y autores desde el siglo XIX hasta hoy en día. Rancière conversa con Benjamin, Lukács con Brecht y con Adorno, Balzac con Aira, Auerbach con Borges, Kohan con Ludmer, Dubatti con Romina Paula. La autora pone bajo la lupa los cánones y los márgenes. Así, la proliferación de los corpus y las formas de leer es una invitación a revisar tres siglos de teoría literaria e intervenir.

“La verdad se arma en el diálogo” solía decir Hebe Uhart en sus clases de escritura. En este caso, diría que, para Contreras, la crítica necesariamente tiene que estar en diálogo y eso es precisamente lo que la autora logra: compila diversos puntos de vista a lo largo de la historia de la crítica literaria y los enfrenta a modo de debate público. De esta forma, abre un amplio abanico de teóricos críticos como también de narradores. Pareciera que no se le escapara absolutamente nadie y que, al mismo tiempo, dejara grietas y recovecos para que todos pensemos. Contreras nos exige, de alguna manera, que nuestra forma de leer se escinda de las respuestas, que nuestro saber se ponga entre paréntesis, en suspenso, y que en la lectura, nos preguntemos. Una propuesta muy generosa para abordar la crítica.