

Ana Casas y Anna Forné (eds.)
Pensar lo real: autoficción y discurso crítico
Madrid
Iberoamericana Vervuert
2022
360 páginas

PALABRAS CLAVE: AUTOFICCIÓN— DISCURSO CRÍTICO — REAL — SIGLO XXI
KEYWORDS: AUTOFICTION — CRITICAL DISCOURSE — REAL — 21ST CENTURY

La insistencia del yo: autoficción y crítica literaria

Enzo Matías Menestrina¹

Desde hace varios años las escrituras del yo han causado controversias, contradicciones, polémicas y cambios constantes en el ámbito de la crítica literaria. Nuevas miradas y postulados se han vuelto a diagramar. Desde el *pacte autobiographique* de Lejeune se han desprendido infinidad de teorías y nomenclaturas sobre el género: autoficción, auto[r]ficción, auto-socio-biografía o colectficción son tan solo algunos de los términos más polémicos hoy en día. En tal sentido, tal como plantea Alberto Giordano (2020), hay una constante insistencia en

¹ Docente e investigador en Letras (FaHCE-UNLP). Integrante del proyecto de Investigación: “Violencia, literatura y memoria en el campo literario latinoamericano de las últimas décadas II” bajo la dirección de la Dra. Teresa Basile. En 2019 la Asociación Argentina de Literatura Francesa y Francófona (AALFyF) le otorgó el premio “Lidia Moreau” en mérito a su desempeño. Es miembro de la Red Internacional de investigadores en Memoria y narración (Estocolmo) y de los grupos de investigación sobre la Cuestión Malvinas: EdICMa y RedICMa. Ha publicado numerosos artículos, entrevistas y reseñas en revistas especializadas. Sus investigaciones conectan los trabajos sobre memoria, violencia y las literaturas contemporáneas del yo. Contacto enzomenestrina@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5510-7436>

el yo. Una obsesión por buscar y delimitar los límites entre la vida y la escritura. Sobre esto se han encargado numerosos críticos e investigadores prestigiosos.

En este marco, la editorial española Iberoamericana/Vervuert simula ser el refugio que acoge –con una cálida bienvenida– a las propuestas sobre dicha preocupación teórica. Hace unos años, en 2010, la editorial publicó *La obsesión del yo: la auto(r)ficción en la literatura española y latinoamericana* coordinado por varios autores (Toro, V., Schlickers, S., & Luengo, A) en el que además participan figuras destacadas de la literatura: Manuel Alberca, Victoria Torres, Patricio Pron, Laura Alcoba. En el último año, 2022, la editorial ha publicado dos propuestas interesantes para seguir avanzando en esta preocupación. Por un lado, el volumen *Colectficción: sobrepasando los límites de la autoficción*. Un libro colectivo, editado por Priscilla Gac-Artigas, quien ha acuñado este término en 2017. Por otro lado, Ana Casas y Anna Forné han publicado y coordinado el volumen *Pensar lo real: autoficción y discurso crítico*. Libro en el que ahondaremos en este escrito.

Este ejemplar es el resultado de un arduo y comprometido trabajo de investigación. Además de una introducción, cuenta con la compilación de 17 artículos que presentan el acercamiento a la producción autoficcional actual como discurso crítico de lo real. Dichas contribuciones examinan –a partir de diversas ópticas– los recovecos más híbridos de la teoría: la narrativa, el cine, la televisión, el cómic y el teatro a la luz de producciones en España y Latinoamérica durante las últimas décadas. De este modo, las investigaciones se proponen descubrir las particularidades autoficcionales que advierten la transmisión de conocimientos literarios, sociales, históricos y políticos en la producción cultural de nuestros días.

Por una parte, la introducción cuyo título es “El falso solipsismo de la autoficción” funciona como el pilar central del volumen al conectar sus partes (capítulos) y lograr un recorrido exhaustivo de su contenido. En tal sentido, las editoras pretenden ahondar en la conjunción de dos fenómenos epocales que inciden en el auge de la autoficción y que la convierten en una tendencia creativa increíblemente evocadora: la *pasión de lo real* –a partir de los postulados de Badiou y Žižek principalmente– y la *pasión del autor*. En este entramado discursivo, tal como se indica en la parte preliminar: “en los límites porosos entre los géneros, la autoficción más pegada a la autobiografía casi nunca ha buscado abarcar una existencia, sino subrayar momentos significativos del pasado” (12). En efecto, la ficcionalización del yo revela, en cierto modo, formas de “ser autor” impuestas y facilitadas por la sociedad del consumo y que el deseo de autor responde a modos de ejecutar la autoridad con relación a un determinado sistema de producción cultural. Sustituir al autor de su lugar privilegiado significa, entonces, redefinir su relación con lo real, su paratopía, desde posiciones que no pueden ser más que individuales y subjetivas. Por otra parte, los 17 artículos que componen el libro se agrupan y

organizan en tres pilares: a) Herencias y (dis)continuidades ideológicas b) Lugares de enunciación y disidencia sexual c) Posturas de autor/a y posicionamientos ético-políticos.

El primero –herencias y (dis)continuidades ideológicas– está compuesto por cinco trabajos que toman por consenso una mirada más teórica y discontinua respecto de la hibridez propia del género escriturario y discurso crítico. La foto, como herencia familiar y *souvenir pieux*, es lo que Magdalena Perkowska elige para enlazar el relato familiar, lo real y un documento visual que perdura en el tiempo. Aquí la autora analiza y reflexiona sobre cómo el yo se enfrenta al silencio y los secretos familiares en las obras *Ita*, de Mónica Albizúrez, y *La expansión del universo*, de Ramiro Sanchiz, publicadas en 2018, en Guatemala y Uruguay, respectivamente. Luego, Kristine Vanden Berghe y Rahel Teicher exponen sobre el discurso ideológico y discurso crítico en *Mi papá alemán: una vida argentina*, de Mónica Müller y ahondan en los mecanismos escriturarios autoficcionales.

Por su parte, Anna Forné en “Las vidas del archivo en el cine de Andrés Di Tella” piensa en el cruce entre lo autorreferencial y lo ficcional con lo documental en la producción cinematográfica autoficcional de Di Tella: *La televisión y yo* (2003), *Fotografías* (2007) y *Ficción privada* (2019). De este modo, el cineasta hurga en las memorias personales para contrarrestarlas con la memoria colectiva de su generación. En tal sentido, la construcción y puesta en escena del yo en relación al montaje, apropiación y reciclaje de los materiales de archivos con los que están armados los documentales son algunos de los procedimientos analizados en este trabajo. Asimismo, Forné se interroga si dichos procedimientos en las obras autoficcionales de Di Tella ¿serán ficción o registro de lo real?

Por consiguiente, los estudios que cierran esta sección del libro son los de Nicolás Licata y el de Lorena Amaro Castro cuyo foco está puesto en obras de la artista y escritora mexicana Verónica Gerber Bicecci. El primero, ahonda en el orden y desorden en los relatos del yo. La lectura de *Conjunto vacío* (2015) se encuentra en este trabajo rodeada de gráficos y anexos que argumentan los postulados. En cuanto al segundo –investigación de Amaro Castro– reflexiona también sobre la obra de 2015 y *Mudanza*, publicada cinco años antes en 2010. Aquí, el disenso estético y político es lo que se analiza en torno al género de la autoficción en las obras de Bicecci.

La segunda parte, cuyo título es “Lugares de enunciación y disidencia sexual”, abarca seis trabajos comprometidos con las cuestiones de género y minorías sexuales ligadas a la narrativa, los cómics o la televisión. El capítulo de Jordana Blejmar gira en torno a *Las malas* (2019) de Camila Sosa Villada. La autora se centra en los mecanismos autoficcionales que impactan en la *pasión de lo real* y también señalan el potente lugar que ocupa esta obra en la literatura argentina contemporánea

al visibilizar la memoria de las disidencias sexuales. Luego, el paralelismo entre heteronimia, perspectiva de género y autoficción es lo que Julio Prieto examina en *El affair skeffington* (1992), de María Moreno. Aquí se propone analizar tres prácticas literarias interrelacionadas con las escrituras del yo (prácticas de autofiguración transgenéricas): el pseudónimo, el heterónimo y la biografía apócrifa. Asimismo, resultan importantes los aportes de Mario de la Torre-Espinosa sobre enunciación gay en la escena autoficcional española y el de Vásquez Rodríguez sobre el discurso íntimo como cruce entre las confesiones y la ficción en la narrativa de Luisgé Martín. El primero, muestra un cambio en la auto-representación de la homosexualidad masculina en distintas obras de teatro españolas como es el caso de Sergio Blanco u Ortiz de Gondra. En el segundo, la problemática se encuentra entre los actos escriturales imantados por la rememoración, la confesión y la condición de verdad con los actos de escritura propios de la imaginación o la ficción. Por su parte, Alfredo Tinajero toca un pilar novedoso de la autoficción: los *cómics*. En este caso, *Femimutancia* y *Diario oscuro* de Marcela Trujillo fueron los seleccionados en su recorte para examinar hondamente la representación de las corporalidades. Para cerrar la sección, Iván Gomez apuesta a la confusión entre la realidad y la ficción en series y *shows* televisivos al centrar su atención en los casos de *By Ana Milán* y *Maricón Perdido*.

En el último pilar del volumen –Posturas de autor/a y posicionamientos ético-políticos– se exponen otros seis artículos muy interesantes. El de Meri Torras Francés se llama “Escrituras (dis)conformes. Los devenires ficcionales de Flavia Campony y Cristina Peri Rossi”. La hipótesis principal de este trabajo es que ambas escritoras, por sendas disparejas y procedimientos distintos, han conseguido *devenir ficción*, probablemente como una estrategia que no está desvinculada del ejercicio de su función autoral o, si se prefiere, de su dimensión autoral performativa. Por su parte, el escrito de Aina Pérez Fontdevilla ahonda en el concepto y operaciones de auto(r)ficción al centrarse en el análisis de *Lectura fácil* (2018); *Malas palabras* (2015) y *Últimas tardes con Teresa de Jesús* (2020), de Cristina Morales. En cambio, la propuesta de Javier Ignacio Alarcón Bermejo sobre postura literaria y *ethos* autoral en la obra de Clara Obligado da cuenta de nuevas miradas sobre las escrituras del yo. Se puede afirmar que Obligado ha perfilado una imagen de sí misma. Si bien esto ha tomado una forma concreta en su última publicación, *Una casa lejos de casa* (2020), es posible rastrear a lo largo de su carrera el proceso a través del cual se ha edificado su postura literaria. Los distintos libros que ha publicado juegan un papel clave. Muestran un interés concreto por ciertos problemas y temas, poseen un estilo característico. Luego, el capítulo de Patricia López-Gay centra su interés en las tecnologías del yo y del nosotros. En tal sentido, el espacio biográfico se ensancha con nuevas y viejas manifestaciones culturales que establecen relaciones variables

respecto de lo real, sin olvidar las autoficciones: narrativas de vida propias o ajenas, memorias y diarios en forma de libros o *blogs*, entrevistas escritas, grabadas o televisadas en directo, publicaciones a modo de *tweet* o en sitios web de escritor. En el cruce de lugares materiales y digitales de creación, consignación o publicación de textos que le son atribuidos, el autor genera narrativas vivenciales interconectando trazas verbales y visuales.

Para coronar el libro, los artículos de Mauricio Tossi y Manuel Pérez Jiménez trastocan otros dos aspectos imprescindibles del cruce entre ficción y lo real. Uno, analiza el perfilamiento de la otredad en clave autoficcional en obras de la dramaturgia argentina de los últimos años. Transformaciones biográficas e intersubjetivas que se producen en el devenir mujer *trans*. Tal como señala el autor: “en estos perfiles de la otredad, atravesados por estratificaciones y cosificaciones históricas subyacentes, los constructos morfotemáticos de la autoficción exponen olvidos y silencios institucionales, así como segregaciones ciudadanas establecidas por jerarquizaciones esencialistas” (333). El otro, reflexiona sobre lo real pensado y (auto)ficcionalizado a partir de la tradición surrealista en la creación arrabaliana de este siglo. En efecto, el estudio sobre la obra de Fernando Arrabal da cuenta del carácter complejo e híbrido de las autoficciones en general.

Puede decirse entonces que el volumen *Pensar lo real: autoficción y discurso crítico* editado por Ana Casas y Anna Forné es el resultado de un frondoso y ramificado trayecto de un grupo de investigación comprometido con la labor de proyectar nuevas miradas en lo concerniente a los diversos modos de leer y repensar la autoficción, ya sea desde la literatura, el cine, el cómic o la televisión. En efecto, los trabajos que reúne este libro son vasos comunicantes que le dan a lo disperso un sentido de unidad, pero también son las piezas esenciales que componen los estudios sobre el intrincado recorrido de las escrituras del yo cuyo propósito es enlazar, o quizás, intentar restaurar las numerosas perspectivas sobre la literatura de los últimos años.

Referencias bibliográficas

- Gac-Artigas, Priscilla (Edit.). (2022). *Colectficción: sobrepasando los límites de la autoficción*. Madrid: Iberoamericana/Vervuert.
- Giordano, Alberto (2020). *El giro autobiográfico* [nueva edición revisada y aumentada]. Rosario: Beatriz Viterbo.
- Lejeune, Philippe. (1996 [1975]). *Le pacte autobiographique*. France: Éditions du Seuil.

Vera Toro; Sabine Schlickers; Ana Luengo (eds.): *La obsesión del yo: la auto[r]ficción en la literatura española y latinoamericana*. Madrid: Iberoamericana/Vervuert.