

Volumen 1 - Número 3 - Julio/Septiembre 2015

100-Cs

ISSN 0719-5737

Portada: Felipe Maximiliano Estay Guerrero

CEPU ICAT

CENTRO DE ESTUDIOS Y PERFECCIONAMIENTO UNIVERSITARIO
EN INVESTIGACIÓN DE CIENCIA APLICADA Y TECNOLÓGICA
SANTIAGO — CHILE

100-Cs

CEPU ICAT

CUERPO DIRECTIVO

Director

Dr. Sergio Diez de Medina

Centro de Estudios CEPU - ICAT

Editor

Drdo. Juan Guillermo Estay Sepúlveda

Centro de Estudios CEPU-ICAT, Chile

Secretario Ejecutivo y Enlace Investigativo

Héctor Garate Wamparo

Centro de Estudios CEPU-ICAT, Chile

Cuerpo Asistente

Traductora: Inglés – Francés

Lic. Iliá Zamora Peña

Asesorías 221 B, Chile

Traductora: Portugués

Lic. Elaine Cristina Pereira Menegón

Asesorías 221 B, Chile

Traductora: Italiano

Srta. Cecilia Beatriz Alba de Peralta

Asesorías 221 B, Chile

Traductor: Sueco

Sr. Per-Anders Gröndahl

Asesorías 221 B, Chile

Diagramación / Documentación

Lic. Carolina Cabezas Cáceres

Asesorías 221 B, Chile

Portada

Sr. Felipe Maximiliano Estay Guerrero

Asesorías 221 B, Chile

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Jaime Bassa Mercado

Universidad de Valparaíso, Chile

Dra. Beatriz Cuervo Criales

*Universidad Autónoma de Colombia,
Colombia*

Mg. Mario Lagomarsino Montoya

Universidad de Valparaíso, Chile

Dra. Rosa María Regueiro Ferreira

Universidad de La Coruña, España

Mg. Juan José Torres Najera

Universidad Politécnica de Durango, México

COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL

Dr. Klilton Barbosa Da Costa

Universidad Federal do Amazonas, Brasil

Dr. Daniel Barredo Ibáñez

Universidad Central del Ecuador, Ecuador

Lic. Gabriela Bortz

*Journal of Medical Humanities & Social
Studies of Science and Technology, Argentina*

Dr. Fernando Campos

*Universidad Lusofona de Humanidades e
Tecnologias, Portugal*

Ph. D. Juan R. Coca

Universidad de Valladolid, España

Dr. Jairo José Da Silva

Universidad Estatal de Campinas, Brasil

Dr. Carlos Tulio Da Silva Medeiros

Instituto Federal Sul-rio-grandense, Brasil

100-Cs

CEPU ICAT

Dra. Cira De Pelekais

*Universidad Privada Dr. Rafael Beloso Chacín
URBE, Venezuela*

Dra. Hilda Del Carpio Ramos

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Perú

Dr. Andrés Di Masso Tarditti

Universidad de Barcelona, España

Dr. Jaime Fisher y Salazar

Universidad Veracruzana, México

Dra. Beatriz Eugenia Garcés Beltrán

Pontificia Universidad Bolivariana, Colombia

Dr. Antonio González Bueno

Universidad Complutense de Madrid, España

Dra. Vanessa Lana

Universidade Federal de Viçosa - Brasil

Dr. Carlos Madrid Casado

Fundación Gustavo Bueno - Oviedo, España

Dr. Luis Montiel Llorente

Universidad Complutense de Madrid, España

Dra. Layla Michan Aguirre

*Universidad Nacional Autónoma de México,
México*

Dra. Marisol Osorio

Pontificia Universidad Bolivariana, Colombia

Dra. Inés Pellón González

Universidad del País Vasco, España

Dr. Osvaldo Pessoa Jr.

Universidad de Sao Paulo, Brasil

Dr. Santiago Rementería

Investigador Independiente, España

Dr. Francisco Texiedo Gómez

Universidad de La Rioja, España

Dra. Begoña Torres Gallardo

Universidad de Barcelona, España

Dra. María Ángeles Velamazán Gimeno

Universidad de Zaragoza, España

CEPU – ICAT

Centro de Estudios y Perfeccionamiento
Universitario en Investigación
de Ciencia Aplicada y Tecnológica
Santiago – Chile

100-Cs CEPU ICAT

Indización

Revista 100-Cs, se encuentra indizada en:

**LITERATURA Y SOCIEDAD: UNA MIRADA DIFERENTE
SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS LETRAS
LITERATURE AND SOCIETY: A DIFFERENT LOOK ABOUT THE IMPORTANCE OF LETTERS**

Lic. Paula Donati

Universidad de Buenos Aires, Argentina
paudonati@hotmail.com

Fecha de Recepción: 30 de junio de 2015 – **Fecha de Aceptación:** 10 de julio de 2015

Resumen

En el presente artículo se busca desnaturalizar la mirada habitual que se tiene sobre el vínculo entre literatura y sociedad. La literatura es vista comúnmente como un espejo de la sociedad por lo que nos permitiría analizar e interpretar los contextos sociales e históricos. Sin embargo, es interesante indagar otro tipo de relación entre ambos conceptos entendiendo que la literatura no sólo refleja la sociedad sino que también interviene en ella fácticamente ya que es performativa. Esta nueva mirada será explorada a través de tres vías de análisis: la intervención de la literatura en la sociedad, cómo la literatura interviene hoy en día y el objeto libro como forma concreta de modificar el mundo.

Palabras Claves

Literatura – Sociedad – Performatividad – Educación – Bookcrossing

Abstract

In the present article it is looked for denaturing the usual look that it has about the link between literature and society. Literature is usually seen like a mirror of society; and because of that, literature would allow us to analyze and to explain the historic and social contexts. Nevertheless, it is interesting to investigate other kind of relationship between both ideas. We have to understand that literature is not only a reflection of the society but also takes part in it actually; because is formative in its totality. This new kind of looking will be examined through three ways of analysis: intervention of literature in society, as literature participates nowadays and the object book as a specific form of modifying the world.

Keywords

Literature- Society – Formative in its totality – Education – Bookcrossing

El mundo es un escenario, y todos los hombres y mujeres son meros actores, tienen sus salidas y sus entradas; y un hombre puede representar muchos papeles".
A vuestro gusto, William Shakespeare

La literatura siempre ha sido, y todavía lo es, una fuente de conocimiento de las sociedades pasadas. Leer *Madame Bovary* no es solamente conocer la historia de Emma y sus amantes, es más que eso; es entrar en la vida de la sociedad francesa del siglo XIX, es conocer a las mujeres de esa época, ingresar en las casas de campo y residir en aquellos pueblos franceses. Leer a Shakespeare no es conocer simplemente la historia de Antonio y Cleopatra, de Romeo y Julieta, de los reyes, no sólo lloramos o reímos de la mano de sus personajes; también, y ante todo, descubrimos el cambio de la cosmovisión medieval al Renacimiento, somos testigos del surgimiento del humanismo con ese primer príncipe renacentista que fue Hamlet. Leer a Baudelaire es adentrarnos en el surgimiento de la sociedad de masas, ese fenómeno tan particular que azotó al artista de la época y que este poeta usó como velo a través del cual esbozó sus *Flores del mal*. El amor cortés como género no sólo nos muestra a los trovadores encantados con damas que no podían poseer; nos devela, además, el vínculo feudal entre señores y vasallos. Con los escritores del Sturm und Drang asistimos al comienzo del Romanticismo, uno de los grandes movimientos filosóficos e históricos de los últimos siglos. Roberto Arlt nos permite conocer los cuadros de la vida de Buenos Aires mediante sus aguasfuertes. Isabel Allende nos adentra con *De amor y de sombra* en la vida de la sociedad chilena durante la dictadura de Pinochet. Los escritores vanguardistas latinoamericanos, desde Huidobro pasando por Oliverio Girondo hasta Oquendo de Amat, con sus trazas diferentes y sus marcas bien particulares nos adentran en un momento clave de cambio de principios del siglo XX. Si incluso volvemos mucho más atrás en el tiempo, ¿qué son los diálogos de Platón sino el modo de conocer la sociedad griega?

La literatura, entonces, es vista como un espejo de la realidad; una suerte de mimesis de la misma que nos permite conocer contextos alejados e interpretarlos. Sin embargo, pese a que esta visión ha predominado durante los últimos siglos, es importante destacar que actualmente la literatura empezó a considerarse como algo más que un simple reflejo de la vida de los hombres y mujeres.

La literatura es, ante todo, un modo de construir esa realidad y no sólo de plasmarla para sus futuros estudios. Las palabras, eso lo sabemos desde Austin, tienen poder performativo, hacen cosas, intervienen fácticamente en la realidad. La literatura, por lo tanto, debe ser considerada como un reflejo y refracción de la sociedad, como un discurso que interviene en el mundo generando un contexto histórico y social determinado que no hubiera existido de ese modo exacto sin el aporte de la misma.

Es un doble proceso mediante el cual los discursos de ficción reflejan y modifican a la vez el mundo en el que se vienen a insertar y es en esta constante tensión que no acaba nunca de resolverse que la literatura cobra una importancia esencial en las vidas de las personas.

Esta concepción de los discursos de ficción como performativos posee al menos tres vertientes diferentes pero interesantes de pensar juntas: cómo intervino la literatura que ya se volvió parte del pasado en su respectivo contexto, cómo la literatura puede intervenir hoy día fácticamente en el presente y el objeto libro como forma concreta de modificar el mundo.

Cómo intervino la literatura que ya se volvió parte del pasado en su respectivo contexto

Sería interesante hacer una historia de las sociedades a través de los géneros literarios que se gestaron en sus diferentes períodos y que, a su vez, las han modificado interviniendo en ellas. Sin duda, la sociedad griega ha sido atravesada por la épica de Homero. Es interesante considerar que durante el período helenístico no sólo no se dudaba de la autoría de los poemas épicos clave, *La Ilíada* y *La Odisea*, como más adelante sí ocurrió, sino que incluso se consideraron hechos históricos reales. En un contexto mediado por la concepción de la existencia de los dioses dichos poemas no tenían elementos inverosímiles. La mezcla entre mito y logos en la sociedad griega no tiene una fecha exacta de muerte ya que siempre existió una retroalimentación entre ambos conceptos. De hecho, los poemas de Homero eran objeto de estudio en la enseñanza griega.

Otro caso interesante de pensar es el teatro griego. Aristóteles en la *Poética* analiza todos los elementos constituyentes del género dramático y plasma lo que sin lugar a dudas fue el corazón de las piezas teatrales: la catarsis. Aristóteles definió a la tragedia como “la acción esforzada y completa que (...) mediante el temor y la compasión lleva a cabo la purgación de tales afecciones”. El objetivo de las tragedias era claramente pedagógico y, debido a esto, la verosimilitud durante la representación dramática fue clave. Se buscaba lograr en el espectador la purgación de las afecciones, o catarsis, generando temor y compasión a través de historias verosímiles y personajes que no fueran ni muy buenos ni muy malos con el objetivo de generar una conexión con el público. Si pensamos en un ejemplo reconocido como *Edipo Rey* podemos ver que Sófocles vuelca en esta obra toda la cosmovisión griega: la inexorabilidad del destino, la imposibilidad de corregir el designio de los dioses, la importancia de los oráculos, la mezcla de mito y logos en ese gran acertijo que le plantea la esfinge a Edipo¹, el final trágico ante la crueldad del incesto impuesto. Edipo genera efectivamente compasión en quien hoy lee la obra, y mucho más en quien la haya visto representada, debido a la empatía que genera el hecho de saber que el personaje no tuvo la culpa de lo que le sucedió. También produce temor la omnipotencia divina que se impone y la imposibilidad de decisión del hombre sobre su propio destino. De este modo y mediante la combinación de ambos sentimientos se buscaba llevar al público a la catarsis y purgar así sus afecciones. Vemos entonces de qué modo la cosmovisión griega es indiscernible de su literatura considerada parte clave de la cultura e interviniendo en la sociedad de manera concreta.

Cómo la literatura interviene hoy

La forma más simple, más efectiva y más democrática de cambiar el mundo es a través de la educación. Dentro de ella la enseñanza de la literatura es esencial. Quien escribe es docente de dos escuelas secundarias en Buenos Aires, Argentina; y creo que no hay nada más conmovedor que ver a un adolescente creando, formando y gestando su propio pensamiento a través de los libros. Me limito a narrar un breve ejemplo que muestra a la perfección esta hipótesis: en un curso de tercer año de la Escuela Técnica

¹ “Existe sobre la tierra un ser bípedo y cuadrúpedo, que tiene sólo una voz, y es también trípode. Es el único que cambia su aspecto de cuantos seres se mueven por tierra, aire o mar. Pero, cuando anda apoyado en más pies, entonces la movilidad de sus miembros es mucho más débil”. La respuesta que da Edipo, mediante la cual logra la gobernación de Tebas, es el hombre.

Norberto Piñero (alumnos de entre 15 y 16 años) leímos entre todos en voz alta *La tempestad* de Shakespeare. Esta obra de teatro narra la historia de Próspero, duque de Milán, quien delega el poder a su hermano Antonio el cual lo destrona y lo envía a la deriva en un barco junto a su hija Miranda de tres años a la espera de que mueran en el camino. Sin embargo, arriban a una isla en la cual Próspero adquiere poderes los cuales simbolizan, en verdad, su conocimiento y estudio de las letras. En dicha isla se encuentra con dos seres muy diferentes a los cuales toma como esclavos: Calibán, un “monstruo” que gobernaba la isla y Ariel, un espíritu del aire. Lo primero que hace Próspero al conocer a Calibán es enseñarle su lenguaje con el objetivo de dominarlo y, a la vez, aprender lo necesario sobre la isla. Elegí esta obra de Shakespeare ya que considero que tiene diversas aristas interesantes para discutir temas de la actualidad con grupos de adolescentes. Una de las primeras cuestiones que debatimos fue la importancia del lenguaje en tanto medio de dominación y herramienta esencial de poder. Los discursos hacen cosas, son performativos en tanto intervienen en la realidad de, en este caso, la vida del nativo de la isla y el espíritu del aire al cual manipula el colonizador para realizar la venganza contra su hermano. Pero más interesante aún fue pensar que, en verdad, Calibán es un monstruo en tanto Próspero lo califica como diferente, anormal, desechable. La monstruosidad se construye a partir de la mirada del otro que divide, mediante la performatividad del lenguaje, entre “nosotros” y “los diferentes, los otros, los que no son como yo”, esos a los que hay que dominar porque son distintos. Es decir, de la mano de Shakespeare y de los libros llegamos todos juntos a la conclusión de que la monstruosidad en sí no existe, se construye desde la mirada del otro, desde el miedo, desde la discriminación hacia lo diferente. Y todo ese proceso comienza con una guerra discursiva que pronto se vuelve física y que está aconteciendo en este momento en todas partes del mundo. Uno de los modos de frenarla es mediante la educación usando los libros como aliados indispensables a la espera de lograr que algún día “lo diferente a mí” no sea peyorativo sino enriquecedor.

El objeto libro como forma concreta de modificar el mundo

Hay una práctica que es muy interesante y, en los últimos años, se ha puesto bastante de moda: el “bookcrossing”. Con este nuevo término se hace referencia a la práctica de dejar libros en lugares públicos, “liberarlos” del encierro privado de las bibliotecas personales y hacerlos circular. La idea es que la literatura se democratice, se comparta, se mueva. Es una excelente forma de intervenir en el mundo de una manera concreta mediante los libros a través de la idea de compartir con otros los textos que nos resultan importantes o atractivos como individualidades. Además, la propuesta implica también dejar una dedicatoria en el libro para el futuro y azaroso lector que tropiece con algo que era nuestro y que hemos decidido dejar de condenar al polvo. La literatura respira mediante esta práctica y subyace la intención de que todos puedan encontrarse con libros de otros y volverlos propios. Mediante esas dedicatorias, la literatura se vuelve polifónica: se busca que aquel que deja el libro lo firme pero que, luego de que sea encontrado y leído por un otro, ese otro lo vuelva a dedicar y así se llegaría a una cadena ad eternum que gesta un diálogo entre varios participantes de la sociedad que no se conocen pero que, sin embargo, dialogan a través de la literatura.

Si bien esta práctica no está instalada aún y funciona de forma más masiva en algunos países europeos, hay una propuesta de hacerlo a nivel mundial los días de cambio de estaciones del año. El 21 de junio, comienzo del otoño, dejé *El lobo estepario* de Herman Hesse con la siguiente dedicatoria:

“Al transeúnte que, azarosamente, se convertirá en lector: Comparto este libro a la espera de que alguien tropiece con él, lo lea, lo dedique y lo vuelva a compartir. Porque, ante todo, la literatura debe circular y debe producir el placer de ‘una orgía perpetua’. 21/6/15.”

Espero que alguien haya encontrado este texto, lo haya descubierto, explorado, leído, subrayado, dedicado y vuelto a abandonar en otra parada de bus, en un parque, en la puerta de una escuela; espero que ese libro circule. Además, les comenté a mis alumnos de esta práctica y hemos decidido editar una pequeña antología de los textos de ficción que ellos escriben durante mis clases con el fin de armarlo como objeto libro y dejarlo el 21 de septiembre en alguno de esos lugares.

Literatura y sociedad, sociedad y literatura; la literatura es un espejo de la sociedad y, a la vez, trasciende absolutamente este concepto. La literatura es un medio concreto de intervenir en la sociedad, los discursos crean nuestro mundo tal y como está y éste no sería el mismo sin el aporte de aquella. Es por esto que cobra suma importancia utilizarla en las escuelas como medio democrático, pacífico, placentero y enriquecedor de tratar de mejorar aquello que no nos gusta. Es una herramienta que debería estar al alcance de todos, por eso llamo a dejar libros en la próxima primavera.

Para Citar este Artículo:

Donati, Paula. Literatura y sociedad: una mirada diferente sobre la importancia de las letras. Rev. 100-Cs. Vol. 1. Num. 3. Julio-Septiembre (2015), ISSN 0719-5737, pp. 65-71.

100-Cs

Las opiniones, análisis y conclusiones del autor son de su responsabilidad y no necesariamente reflejan el pensamiento de la **100-Cs**.

La reproducción parcial y/o total de este artículo debe hacerse con permiso de **Revista 100-Cs**.