FIGURAS DE ESCRITOR EN CUBA: IMÁGENES, POÉTICAS Y POLÍTICAS

Seminario de Doctorado
Segundo Cuatrimestre de 2016
Docente: Guadalupe Silva
Carga horaria: 32 horas

1. FUNDAMENTACIÓN

La construcción de "figuras de escritor" es característica de los procesos de autonomización de la cultura literaria moderna y constituye una operación de legitimación fundamental de la propia práctica de escribir. Articuladas con las obras y sus apuestas estéticas, con las intervenciones públicas de los escritores en sus contextos históricos, con las variadas operaciones de la crítica, esas "figuras" circulan socialmente y traman distintas relaciones con el ámbito de lo político.

En el caso de Cuba, las relaciones entre las figuras de escritor y el discurso político ha sido tensa y compleja, incluso antes de que la Revolución formalizara marcos estrictos para las relaciones entre los intelectuales y el poder. Cuba produjo desde el siglo XIX un pensamiento nacionalista singularmente prolífico, alentado por su larga dependencia colonial, y, tras la guerra de independencia, por nuevas formas de colonialismo que dominaron la política interior. Esa tensión entre las demandas del arte y la política, tan marcada en la historia cultural cubana, no es simplemente un dato de la historia sino también un problema literario, en la medida en que afecta modos de enunciación, elecciones discursivas, programas y decisiones estéticas.

Este seminario, centrado en una literatura nacional y atendiendo a sus especificidades, se orienta a su vez a comprender un fenómeno que podría pensarse también en otros contextos. Se trata de estudiar la interacción entre escrituras y prácticas, entre obras y mecanismos de legitimación. El énfasis no estará puesto tanto en la sociología o la historia intelectual como en el análisis de un corpus de textos literarios, considerando las representaciones y modelos que los textos propugnan, así como las situaciones enunciativas y su repercusión en otros textos. El corpus ha sido elegido de modo tal que pueda reconocerse una trama de relaciones y referencias recíprocas, partiendo de algunos momentos relevantes de la literatura cubana del último siglo: Lezama Lima y el origenismo durante los años de la República, Reinaldo Arenas en el marco de la Revolución triunfante, y Antonio José Ponte tras la caída del Muro.

2. CONTENIDOS

El seminario se compone de cuatro unidades, con una clase introductoria y otra final que se destina a trazar una visión de conjunto y a discutir los temas de monografía. Las unidades fueron concebidas a partir de ciertas lecturas vinculadas con diferentes escenas de interacción literaria en tres momentos distinguibles de la historia cubana del siglo XX: época republicana, Revolución y periodo

postsoviético. En cada unidad se trabajan situaciones específicas centradas en figuras que nuclean aspectos cruciales de cada momento y sobresalen por su valor literario: Lezama Lima, Reinaldo Arenas y Antonio José Ponte. Por razones prácticas, el programa privilegia textos que pueden estudiarse en el marco de la cursada y deja de lado obras de mayor envergadura, como la novela *Paradiso* (1966), a la que no obstante se hará referencia. Los textos han sido seleccionados también por su riqueza desde el punto de vista de la significación artística y cultural, como en el caso de los textos que giran en torno a la insularidad, o los que proporcionan representaciones de la Historia en sintonía o disonancia con la visión oficial revolucionaria. Alrededor de las figuras centrales de estas tres unidades, veremos aparecer otros nombres destacados de la literatura cubana (entre otros, Virgilio Piñera, Nicolás Guillén y Alejo Carpentier), que a su vez entran en relación y tensión con los autores a los que este seminario da protagonismo.

1. Planteamiento del tema y cuestiones de método. Escritor, autor, figura. La producción de autonomía como cuestión de historia cultural. Instancias que median en la construcción de "figuras de escritor": interacción de obra, intervenciones públicas e instituciones literarias (grupos, crítica, revistas, organismos estatales, etc.). Tensiones específicas entre autonomía literaria y campo político en Cuba. Panorama de las transformaciones político-culturales durante el periodo que atañe al programa: períodos e hitos claves. Introducción de los autores, temas y perspectivas que serán desarrollados en el programa. Organización de actividades prácticas.

2. José Lezama Lima, el origenismo y sus antagonistas. Formación del proyecto origenista en los años 30 y 40. El discurso de la "frustración republicana" y la figura del Poeta (con mayúscula). La negatividad como política: Virgilio Piñera, *enfant terrible* del origenismo. El "mito de la insularidad" de José Lezama Lima versus la "tesis mestiza" de Nicolás Guillén. La "Cuba secreta" de María Zambrano frente a "La isla en peso" de Virgilio Piñera. Respuesta literaria a la crisis política a través de un discurso integrador: acercamiento a *Paradiso* de José Lezama Lima.

3. Reinaldo Arenas, revolución y disidencia. Reinaldo Arenas en el contexto de la Revolución institucionalizada. *El mundo alucinante* (1968) frente a *El reino de este mundo* (1949) de Alejo Carpentier: lo "maravilloso" y lo "alucinante" americano. El "alter ego": autofiguración (en la ficción) e intervención práctica en el campo intelectual. El disidente (Arenas) contra el intelectual orgánico (Carpentier). Formas discursivas, usos de la intertextualidad y modos de representar la Historia. Arenas en disputa con la doctrina de "El socialismo y el hombre nuevo en Cuba" (Che Guevara). El proyecto de la "pentagonía".

4. Antonio José Ponte: escritura y deconstrucción tras la caída del Muro. La crisis de los noventa en Cuba. Nuevas vanguardias y crisis de la representación. Antonio José Ponte: el escritor como "ruinólogo". Ensayo, memoria y excavación. La escritura como trabajo semiológico. Ensayo y revisionismo (Rafael Rojas). Relectura del grupo orígenes. El colectivo *Diáspora(s)*: clandestinidad y micropolítica.

4. MODALIDAD DE CURSADO Y CONDICIONES DE APROBACIÓN

Excepto en la primera clase, en la que expone la profesora, las clases se dividirán en dos partes: una de ellas a cargo de la docente y otra destinada al trabajo en clase de los alumnos, ya sea con exposiciones individuales o ejercicios grupales. Será requisito para aprobar el seminario:

1) Asistencia mínima obligatoria (6 de las 8 clases).
2) Participación en clases y en una exposición oral.
3) Presentación de un trabajo monográfico final sobre un tema acordado con el docente.

5. BIBIOGRAFÍA:

5.1. Fuentes (ediciones sugeridas)

* En el curso se indicarán en clase los textos de lectura obligatoria.

Arenas, Reinaldo. *El mundo alucinante*. Barcelona: Tusquets, 1992.

_____ *Antes que anochezca*. Barcelona: Tusquets, 2000.

Cabezas Miranda, Jorge (ed.). *Revista Diáspora(s)*. Edición facsímil (1997-2002). Barcelona: Linkgua, 2013.

Carpentier, Alejo. *El reino de este mundo*. Barcelona: Seix Barral, 1995.

Guevara, Ernesto "Che". *El socialismo y el hombre nuevo*. Buenos Aires: Siglo XXI, 1979.

Guillén, Nicolás. *Obra poética* I. La Habana: Letras Cubanas, 1995.

Lezama Lima, José. *Poesía completa*. La Habana: Letras Cubanas, [1970] 1994.

_____ *Obras Completas* II. Madrid: Aguilar, 1977.

_____ *Paradiso*. Edición crítica de Cintio Vitier. México - Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica / Unesco, Colección Archivos. 1993.

Piñera, Virgilio. *La isla en peso*. Barcelona: Tusquets, 2000.

_____ *Poesía y crítica*. Prólogo de Antón Arrufat. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1995.

Orígenes. Revista de arte y literatura. La Habana (1944-1956). Edición facsimilar, 7 volúmenes. Madrid-México: Ediciones Turner / El equilibrista, 1989.

Ponte, Antonio José. *Un arte de hacer ruinas y otros cuentos*. México: 2005.

_____ *La fiesta vigilada*. Barcelona: Anagrama, 2007.

_____ *El libro perdido de los origenistas.* Sevilla: Renacimiento, 2004.

_____ *Un seguidor de Montaigne mira La Habana*. Buenos Aires: Corregidor, 2014.

Santí, Enrico Mario. "Entrevista con el grupo Orígenes". En *Coloquio Internacional sobre la obra de José Lezama Lima* II. Madrid: Fundamentos, 1984. 157-189.

Vitier, Cintio. "Virgilio Piñera, *Poesía y prosa*, La Habana, 1944". *Orígenes* 5 (1945): 47-50.

Zambrano, María. "La Cuba Secreta". *Orígenes* 20 (1948): 3-9.

5.2. Bibliografía complementaria

* Se indicarán en clase los textos de lectura obligatoria y posible bibliografía nueva.

Unidad 1 (bibliografía histórica, teórica y crítica general)

Altamirano, Carlos (coord). Historia de los intelectuales en América Latina II. Los avatares de la "ciudad letrada" en el siglo XX. Buenos Aires: Katz, 2010.

Baudelaire, Charles. Arte y modernidad. Trad. Lucía Vogelfang, Jorge L. Caputo y Marcelo G. Burello. Buenos Aires: Prometeo, 2009.

Bénichou, Paul. La coronación del escritor. México: Fondo de Cultura Económica, 1981.

Bourdieu, Pierre. Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario. Barcelona: Anagrama, 1995.

Bürger, Peter. Teoría de la vanguardia. Barcelona: Península, 1987.

Casal, Lourdes (comp.). *El caso padilla: Literatura y Revolución en Cuba*. Miami: Ediciones Universal, 1971.

De la Nuez, Iván. *Fantasía Roja. Los intelectuales de izquierdas y la revolución cubana*. Barcelona: Debolsillo, 2010.

Estupiñán, Leandro. *Lunes: un día de la Revolución Cubana.* Buenos Aires: Dunken, 2015.

Fornet, Jorge. *Los nuevos paradigmas. Prólogo narrativo al siglo XXI*. La Habana: Letras Cubanas, 2007.

_____ *El 71. Anatomía de una crisis*. La Habana: Letras Cubanas, 2013.

Foucault, Michel. *Qué es un autor* [Seguido de Apostillas de Daniel Link]. Buenos Aires: El Cuenco de Plata, 2010. Traducción de Silvio Mattoni.

Gilman, Claudia. *Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina.* Buenos Aires: Siglo XXI, 2003.

Machover, Jacobo (ed.). *La Habana 1952-1962. El final de un mundo, el principio de una ilusión*, Madrid: Alianza, 1995.

Premat, Julio. *Héroes sin atributos. Figuras de autor en la literatura argentina.* Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2009.

Quintero Herencia, Juan Carlos. *Fulguración del espacio. Letras e imaginario institucional de la Revolución Cubana (1960-1971)*. Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 2002.

Rojas, Rafael. *Isla sin fin. Contribución a la crítica del nacionalismo cubano*. Miami: Ediciones Universal, 1998.

_____ *Un banquete canónico.* México: Fondo de Cultura Económica, 2000.

_____ *Tumbas sin sosiego. Revolución, disidencia y exilio del intelectual cubano.* Barcelona: Anagrama, 2006.

_____ "El discurso de la frustración republicana en Cuba". *El ensayo en Nuestra América*. Comp. Horacio Cerutti. México: UNAM, 1993. 389-432.

Santí, Enrico Mario. *Bienes del siglo. Sobre cultura cubana*. México: Fondo de Cultura Económica, 2002.

Said, Edward. *Representaciones del intelectual*. Buenos Aires: Paidós, 1996.

Thomas, Hugh. *Cuba. La lucha por la libertad.* Barcelona: Debolsillo, 2002.
Foucault,
Williams, *Cultura y sociedad: 1780-1950*. Buenos Aires: Nueva Visión, 2001.

Unidad 2

Basile, Teresa y Nancy Calomarde (eds.). *Lezama Lima: Orígenes, revolución y después...* Buenos Aires: Corregidor, 2013.
Bejel, Emilio. *José Lezama Lima: poeta de la imagen*. Madrid: Huerga y Fierro, 1994.
Bravo, Víctor. *El secreto en geranio convertido. Una lectura de* Paradiso. Caracas: Monte Ávila Editores, 2991.
Cruz-Malavé, Arnaldo. "El destino del padre: *Künstlerroman* y falocentrismo en *Paradiso*". *Revista Iberoamericana* 57.154 (1991): 51-64.
_____ *El primitivo implorante: el "sistema poético del mundo" de José Lezama Lima*, Amsterdam - Atlanta, Rodopi, 1994.
García Vega, Lorenzo. *Los años de* Orígenes, Caracas, Monte Ávila Editores, 1978.
Mataix, Remedios. *La escritura de lo posible. El sistema poético de José Lezama Lima.* Valencia: Ediciones Universidad de Murcia, 2000.
_____ *Paradiso y Oppiano Licario: una guía de Lezama*. Alicante: Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti - Casa de las Américas, 2000.
Salgado, César. *From Modernism to Neobaroque: Joyce and Lezama Lima.* Londres: Associated University Press, 2001.
Santí, Enrico Mario, "Parridiso". *José Lezama Lima: textos críticos.* Ed. Justo C. Ulloa. Miami: Ediciones Universal, 1979. 91-114.
Silva, Guadalupe. "La novela y el relato de los orígenes (sobre *Paradiso* de José Lezama Lima)". *Temas. Cultura, ideología, sociedad* 59 (2009): 165-173.
_____ "El arte del recuerdo: imágenes de José Lezama Lima". *Ínsulas y poéticas. Figuras literarias en el Caribe*. Ed. Graciela Salto. Buenos Aires: Biblos, 2012. 173-194.
Arrufat, Antón. *Virgilio Piñera: entre él y yo*. La Habana: Ediciones Unión, 2002.
Calomarde, Nancy. *El diálogo oblicuo.* Orígenes *y* Sur: *fragmentos de una escena de lectura latinoamericana (1944-1956)*. Córdoba: Alción, 2010.
Díaz, Duanel. *Los límites del origenismo*. Madrid: Colibrí, 2005.
Espinosa Domínguez, Carlos. *Virgilio Piñera en persona*. Denver: Término, 2003.
Fowler, Víctor. *La maldición: una historia de placer como conquista*. La Habana: Letras Cubanas, 1998.
Gombrowikz, W. "Contra la Poesía". *Ciclón*, 5 (1955): 9-16.
Koch, Dolores. "Virgilio Piñera y el neo-barroco". *Hispamérica: Revista de Literatura* 13.37 (1984): 81-86.
Laddaga, Reinaldo. *Literaturas indigentes y placeres bajos*. Buenos Aires: Beatriz Viterbo, 2000.
Molinero, Rita. *Virgilio Piñera: La memoria del cuerpo*. Madrid: Plaza Mayor, 2002.

Zanin, Marcela. "Un mundo sin calificativos: Virgilio Piñera y la ficción." *El abrigo del aire*. Mónica Bernabé, Antonio José Ponte y Marcela Zanin, eds. Buenos Aires: Beatriz Viterbo, 2001. 39-55.

Unidad 3

Arenas, Reinaldo. *Necesidad de libertad*. Miami: Universal, 2001.

Birkenmaier, Anke. *Alejo Carpentier y la cultura del surrealismo en América Latina*. Madrid: Iberoamericana, 2006.

Campuzano, Luisa (ed.). *Carpentier: acá y allá*. Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana: Universidad de Pittsburgh, 2007.

Cancio, Wilfredo. *Crónicas de la impaciencia. El periodismo de Alejo Carpentier.* Madrid: Colibrí. 2010.

González Echevarría, Roberto. *Alejo Carpentier: el peregrino en su patria*, México: UNAM, 1993.

Jara, René. "Aspectos de la intertextualidad en El mundo alucinante". Texto crítico, 13 (1979): 219-235.

Padura Fuentes, Leonardo. *Un camino de medio siglo. Alejo Carpentier y la narrativa de lo real maravilloso.* México: Fondo de Cultura Económica, 2002.

Bejel, Emilio. "Antes que anochezca: autobiografía de un disidente cubano homosexual". *Hispamérica* 74 (1996): 29-46.

Ette, Ottmar (ed.). *La escritura de la memoria. Reinaldo Arenas: textos, estudios y documentación*. Frankfurt-Madrid: Vervuert-Iberoamericana, 1996.

Guevara, Ernesto Che. "El socialismo y el hombre en Cuba". *El socialismo y el hombre nuevo*. México: Siglo XXI, 2003. 3-17.

Manzoni, Celina. "Nocturno cubano". En *Del alba al anochecer. La escritura de Reinaldo Arenas*, ed. María Teresa Miaja de la Peña. Madrid: Vervuert, 2008.

Santí, Enrico Mario. "Reinaldo Arenas". En: *Bienes del siglo. Sobre cultura cubana*. México: Fondo de Cultura Económica, 2002. 313-326.

Silva, Guadalupe. "El mundo alucinante: construcción de la disidencia". *Anclajes*, 1-2 (2011): 131-149. En línea: http://www.fchst.unlpam.edu.ar/ojs/index.php/anclajes/article/view/102

Rodríguez Monegal, Emir. "El mundo laberíntico de Reinaldo Arenas". Vuelta, 101 (1985): 22-25.

Teresa de Mier, Fray Servando. *Memorias*. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1994.

Unidad 4

Basile, Teresa. "Entrevista a Antonio José Ponte". *Revista Katatay* (2005): http://www.katatay.com.ar/art/2.html.

_____ "Confines y sinfines de la revolución cubana. Reflexiones de un escritor impolítico: Antonio José Ponte". *Cuba: la revolución revis(it)ada.* Eds. Gremels, Andrea y Spiller, Roland. Tübingen: Narr Verlag, 2010. 151-169.

_____ (ed.). *La vigilia cubana. Sobre Antonio José Ponte*. Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 2009.

Díaz, Duanel. "Empalmes, cortocircuitos, apagones". *Los límites del origenismo*. Madrid: Colibrí, 2005. 323-399.

Fornet, Ambrosio. "Las máscaras del tiempo en la novela de la revolución cubana". *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana* 20.39 (1994): 61-79.

Kanzepolsky, Adriana. "¿Yo no soy el tema de mi libro? *La fiesta vigilada* de Antonio José Ponte". *Abehache* 1 (2011): 59-69. On line: http://www.hispanistas.org.br/abh/images/stories/revista/abehache_n1/59-69.pdf

Marín, Francisco. "Cambio de ciclo en la narrativa latinoamericana. Una conversación con Antonio José Ponte". *Guaraguao* 13.30 (2009): 55-64.

Morejón, Idalia. "*Pater familias*. Por una literatura menor: la poética conceptual del grupo Diáspora(s)". *Revista Brasileira do Caribe*, 30 (2015): 195-205.

Rojas, Rafael. "La relectura de la nación". *Encuentro de la Cultura Cubana*, 1 (1996): 42-51.

Silva, Guadalupe. "La isla erosionada. El proyecto *Diáspora(s)* – Cuba, 1997-2002". *El jardín de los poetas,* 1 (2015): 146-163.

VV.AA. "Dossier: Antonio José Ponte". *Habana Elegante* 31 (2005).