

ARTE, LITERATURA Y VIOLENCIA EN LATINOAMÉRICA

CASA DE
COLÓN

Las Palmas de Gran Canaria

28 noviembre / 2 diciembre 2016

ARTE, LITERATURA Y VIOLENCIA EN LATINOAMÉRICA

La convulsa realidad de América Latina ha generado en las últimas décadas representaciones artísticas (literarias, visuales, cinematográficas, etc.) que narran las distintas experiencias de violencia vividas en el continente desde México hasta el Cono Sur.

El objetivo del curso es contribuir al conocimiento y a la reflexión de los distintos relatos de la violencia en el continente, pues las elaboraciones artísticas son, sin duda, valiosos elementos de interpretación de las estructuras sociales y simbólicas que han desembocado en casos de violencia extrema y, al mismo tiempo, contribuyen a narrar la memoria colectiva en sociedades en vías de consolidación democrática.

La violencia y la memoria constituyen, hoy, dos de los focos más importantes en los estudios culturales de todo el planeta, por lo que el curso se propone como una actividad de contenidos tan necesarios como actuales. En este sentido, las distintas intervenciones tratarán de hacerlas visibles, desde diversas manifestaciones escritas y audiovisuales.

Alicia Llarena

Catedrática de Literatura Hispanoamericana de la ULPGC.
Coordinadora del Foro Iberoamérica y directora del Curso.

Organiza:

Casa de Colón - Foro Iberoamérica.

Colaboran:

Facultad de Filología y Departamento de Filología Española,
Clásica y Árabe de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Casa-Museo Pérez Galdós.

Entrada libre hasta completar aforo

Inscripción gratuita, necesaria solo para obtención del certificado de asistencia (se requerirá un mínimo de presencia del 80%), expedido por la ULPGC, 20 horas. A través del correo casacolon@grancanaria.com

PROGRAMA

Lunes 28 noviembre | Casa de Colón

18:00 h. Inauguración.

18:30 h. Emilia Perassi. Escribir después: el testimonio sin testigo.

A los cuarenta años del fin de la dictadura cívico-militar en Argentina, el discurso sobre memoria del horror, de la violencia, de la sobrevivencia, encuentra nuevos retos: ¿cómo seguir recordando cuando los testigos directos sean cada vez menos o más lejanos? ¿Cómo hacer para que su testimonio siga vigente también en las generaciones sucesivas, las que no asistieron a los acontecimientos? Propongo pues una apertura del concepto de literatura testimonial a las "second hand testimonies", o sea a una forma de escritura en la que se recoge el legado testimonial dándole continuidad a través de la ficcionalización y de la cita. Las autoras que inspiran esta reflexión son Manuela Fingueret (*Hija del silencio*, 1999) y María Teresa Andruetto (*Lengua madre*, 2010).

19:10 h. Sandra Lorenzano. Memorias heridas: por una ética de la palabra.

Vivimos en una época compleja, contradictoria, en la cual el rostro más oscuro de la realidad asoma de manera constante: violencia, xenofobia, intolerancia, guerras. Ante esto nos preguntamos una y otra vez sobre nuestra propia responsabilidad: ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Se puede pensar, crear, vivir, al margen de las heridas de nuestra sociedad? ¿Dónde estaría, entonces, nuestro sentido de responsabilidad ética? Repensar esta eticidad, esta responsabilidad ante los otros, es lo que buscan estas reflexiones, desde el amor y el compromiso que implican las palabras.

20:00 h. Debate.

Martes 29 noviembre | Facultad de Filología, UPLGC

11:00 h. Ana María González Luna. La narrativa de Eduardo Antonio Parra entre ética y estética.

¿Es posible una escritura ética y estética como resistencia a la violencia? La cuestión sobre la posibilidad de una poética en medio de la violencia después de los horrores del siglo XX ha sido cuestionada por poetas y filósofos, desde Paul Celan, Primo Levi, Hannah Arendt, Walter Benjamin, Jan Assman. Hoy dicha cuestión se torna urgente, apremiante en un México herido, dolido, donde la violencia cotidiana nos quita libertad, tranquilidad, vida. Dentro de la actual narrativa mexicana, que en su necesidad de encarnar en la palabra la dolorosa realidad es capaz de dialogar y convivir con otras artes, propongo el relato breve como ejemplo de poética de la resistencia. En lo específico presento los cuentos de Eduardo Antonio Parra, autor que, desde y en el norte del país, indaga la violencia como presencia permanente a través de un lenguaje creativo y poético que es resistencia, que da voz a las víctimas de la violencia de Estado, de la represión institucional. Su narrativa es la representación de la condición humana y de una realidad social violenta aniquilada por el mismo miedo que genera.

11:40 h. Vladimir Guerrero. Supervivencias de lo sublime en tres narrativas gráficas chilenas. El horror y lo monstruoso en: *Policía del Karma* de Jorge Baradit y Martín Cáceres, *Informe Tunguska* de Claudio Romo y Alexis Figueroa y *Curatoria de Espantos* de Sebastián Garrido.

En estos tres proyectos de narración gráfica se interrelacionan elementos discursivos como el horror, las figuras religiosas o militares o las figuras de monstruos o monstruosidades. Monjes monstruosos, campos militares de "concentración" o de manipulación política, fuerzas

sobrenaturales, alienígenas monstruosos o experiencias limítrofes donde se distorsiona el tiempo y el espacio, para hacer visible la necesidad artística de dialogar con las circunstancias históricas y sociales y testimoniarlas. Obras como éstas hacen evidente el lugar central que la "imagen" como medio y recurso artístico ha cobrado en el arte latinoamericano contemporáneo, tendiendo puentes desde la literatura a la música, desde las artes plásticas al cine o la teatralidad. Mucho del arte contemporáneo latinoamericano se caracteriza por una constante hibridación y un constante desplazamiento desde espacios convencionales a espacios no sospechados, dando paso a poderosas representaciones, referencialidades, miradas y testimonios.

12:20 h. Debate.

Martes 29 noviembre | Casa de Colón

18:30 h. Emilia Perassi. Crimen y migración: algunas narrativas.

La condición migrante no está enfocada por la literatura latinoamericana solamente en cuanto acontecimiento traumático individual, sino como mirada crítica e inquisidora que delata las tramas de la violencia tatuadas en los cuerpos desplazados. Doblemente presentes, tanto en los países de los que se van como en los países adonde llegan, estos cuerpos denuncian y gritan los crímenes y los abusos de los que han sido víctimas. Tres novelas me servirán para reflexionar sobre este tema: *Nada que declarar* (2015), de la peruana Teresa Ruiz Rosas, *Amarás a Dios sobre todas las cosas* (2013), del mexicano Alejandro Hernández, *Dio non ama i bambini* (2007), de la italiana Laura Pariani.

19:10 h. Ana María González Luna. Violencia y periodismo narrativo en México.

Desde el norte de Europa, el canon literario parece inclinarse en esta primera década del siglo XXI hacia el género no ficcional. Este es el significado del Premio Nobel de Literatura 2015 a la periodista Svetlana Alexiévich, con el que se reconoce el valor de la crónica periodística. Dentro del *boom* literario del periodismo narrativo latinoamericano, en México este género, denominado por Juan Villoro "el ornitorrinco de la prosa: animal que tiene las características de siete animales distintos en equilibrio sin ser ninguno de ellos: novela, reportaje, entrevista, ensayo, cuento, teatro autobiografía", abre el camino para decir lo indecible, nombrar lo innombrable de los horrores de la violencia, de la criminalidad organizada, del narcotráfico y la migración. Siguiendo la tradición de la crónica periodística de Carlos Monsiváis y Elena Poniatowska, se presentan algunos de los autores recientes, para plantearnos la posibilidad de colocar su narrativa periodística como literatura comprometida que se coloca entre la historia y la literatura.

20:00 h. Debate.

Miércoles 30 noviembre | Facultad de Filología, ULPGC

11:00 h. Sandra Lorenzano. Entre el silencio y el dolor. La poesía ante la violencia.

Quizás del horror no se pueda hablar; es un núcleo oscuro que a duras penas logramos rodear, un agujero negro tal vez innombrable. ¿Con qué lengua podríamos dar cuenta del rostro del espanto? Después de Auschwitz, después de Hiroshima, después de las dictaduras del Cono Sur, pero también después de los dramáticos episodios de Acteal, de San Fernando, Tamaulipas, de la Guardería ABC, de Ayotzinapa, la lengua sólo puede ser una lengua rota, lastimada, la lengua calcinada de la que habla Juan Gelman. La palabra únicamente puede dar cuenta de la imposibilidad de la palabra. Tocar, o apenas rozar tal vez, lo inefable. Hay quienes eligieron el silencio, como el poeta Javier Sicilia. Hay quienes eligen gritar su indignación como María Rivera. En el medio de ambas posibilidades la poesía, desde el desgarramiento, vuelve a pensar en el

cruce entre ética y estética. Vuelve a pensar en la responsabilidad ante el rostro del otro, como quería Levinas. Allí están Julián Herbert y María Baranda, David Huerta y Sara Uribe, y muchos otros, buscando nuevas palabras para la muerte, para las ausencias, para el dolor y el miedo, pero también para tejer redes de solidaridad, para construir caminos de resistencia –con una lengua quebrada y herida– ante los nuevos rostros del espanto. Son algunos de esos caminos los que intentaremos conocer en este recorrido.

11:40 h. Francisco J. Hernández Adrián. **La mirada vehemente: el cine de Lucrecia Martel.**

Lucrecia Martel irrumpió de manera excéntrica en el 'nuevo cine argentino' con su primer largometraje, *La Ciénaga* (2002), y ha dirigido hasta la fecha tres películas más, la última de las cuales está en postproducción. La mirada de Martel explora con crudeza – con cruel sobriedad – las relaciones asimétricas entre individuos, generaciones y clases sociales que conviven en el universo de la provincia de Salta, en el noroeste de la Argentina. El acercamiento filmico a las tensiones y desasosiegos del interior argentino se traduce en un estudio minucioso de diferentes estilos de opresión, resistencia y supervivencia. Estas tensiones y conflictos micropolíticos sugieren a su vez niveles de violencia simbólica y epistémica que trascienden la región y el estado-nación y nos interpelan, como la obra de Ousman Sembène, Abbas Kiarostami o Ken Loach, a través de los circuitos transnacionales y globales del cine de autor. La mirada vehemente de Martel incide sobre las dimensiones del género y el erotismo, del cuerpo femenino y sus polimórfas capacidades estéticas, sensoriales y políticas. La violencia en las películas de Martel es a la vez cotidiana y obscena, y por ello singularmente inquietante.

12:20 h. Debate.

Miércoles 30 noviembre | Casa de Colón

18:30 h. Vladimir Guerrero. **Apuntes para el 'Narcogótico mexicano'.**

Propongo la categoría del "Narcogótico mexicano" como una plataforma crítica que me permite revisar a un heterogéneo conjunto de fenómenos de la "narcocultura" (textos literarios, música, cine, televisión, pintura, performances, modas en el vestir, artículos decorativos, iconografías, fenómenos de internet, videografías, etc.) que hibridan con características temáticas y formales de la tradición de lo sublime, del horror sobrenatural y de lo fantástico (la muerte, lo monstruoso, los lugares malditos, lo diabólico, lo fantasmal, el cuerpo mutilado, la tortura, el dolor, las experiencias límite de la violencia, lo macabro, etc.) para multiplicarse en distintos proyectos crítico-culturales que se ocupan del carácter ético-político de la "narcoviencia" en el territorio mexicano contemporáneo.

19:10 h. Danilo Santos e Ingrid Urgelles Latorre. **Narcoliteraturas: hacia un modelo de la representación de la violencia novelesca en México y Colombia.**

La conferencia da a conocer que desde los años noventa en México y Colombia se ha producido en paralelo –o posteriormente– a la explosión de una violencia pública asociada al narco la aparición literaria de un conjunto de novelas que da cuenta de forma explícita del nivel de agresividad desatado en estos contextos específicos. Es a partir de este corpus que se ha diseñado un formato llamado narcoliteratura y se ha indagado en la posibilidad de la existencia de un subgénero narrativo de la violencia latinoamericana. La intención no es solo aceptar que estos textos sean narconovelas sino que su inclusión y pertenencia se indaguen con todos los rasgos que comprenderían el universo narrativo de géneros cercanos como el relato policial. Para ello, se mostrará con ejemplos de ambos países un conjunto de rasgos que validarían la inclusión y reflexión de estas narconarrativas y las diferencias pero sobre todo la comunidad de elementos de un tipo de relato de la violencia que en Latinoamérica alcanza una gran vocería a través de series de televisión pero también de un canon de novelas que nos interesa delimitar: *La virgen de los sicarios*, *Sangre Ajena*, *El ruido de las cosas al caer*, *la saga Mendieta*, *La trilogía del desencanto*, *Entre perros*.

20:00 h. Debate.

17:30 h. Danilo Santos e Ingrid Urgelles Latorre. **Representación de la violencia paramilitar en la narrativa reciente de Colombia: víctimas, victimarios y masacres.**

La conferencia explora novelas colombianas que muestran en su conjunto de modo parcial o global referencias al asunto de la representación de la violencia paramilitar ya sea en forma de victimizaciones y masacres o de la exhibición del sujeto/narrador paramilitar. La pregunta que se explicita declara la posible existencia de un género que podríamos denominar de la violencia paramilitar y que atañe al registro ficcional de las novelas colombianas que refieren esta área del conflicto armado. Sin embargo, es posible que la violencia paramilitar a nivel de las novelas sea visible en otras naciones de Latinoamérica como las milicias de Brasil o los grupos paramilitares armados recientemente en México. Inicialmente se trabajará con los siguientes textos: *Los ejércitos* de Evelio Rosero (2006), *Libranos del bien* de Alonso Sánchez Baute (2009), *Tres ataúdes blancos* de Antonio Ungar (2010), *Abraham entre bandidos* de Tomás González (2011), *Intimidación* de Albeiro Patiño Builes (2014). Aquellos formatos de la violencia como la sicarésca antioqueña o el relato de desplazados establece como narrativa la violencia en cuanto la existencia de los sicarios especialmente ligados al narcotráfico en Medellín o las víctimas de distinto tipo de agresiones que son obligados a abandonar sus zonas de orígenes en las novelas del conflicto interno armado. Para efectos de la conferencia se reflexiona sobre el conjunto de materiales relativos a la delimitación de la agresividad paramilitar y el indagar en la ficcionalización de los mismos y la urgencia por contar esa historia que también es parte del desastre de la violencia y que considero ha sido mucho menos desarrollada que la del narcotráfico a nivel de su proyección estética.

18:10 h. Francisco J. Hernández Adrián. **La mirada indignada: el cine reciente de Colombia.**

En una serie de películas recientes, cuatro jóvenes directores colombianos exploran de forma decidida e intransigente las relaciones entre ciudad y paisaje, entre paisajes periféricos y los que están fijados en la tradición fílmica nacional, y entre cine de ficción y documental. En *Los viajes del viento* (2009) y *El abrazo de la serpiente* (2015), Ciro Guerra interroga indirectamente los márgenes míticos de la geografía colombiana y sus muy arraigados mitos de masculinidad y violencia comunitaria. En *El vuelco del cangrejo* (2009) y *Los hongos* (2014), Óscar Ruiz Navia viaja desde el límite del Pacífico afrocolombiano hasta la ciudad de Cali en busca de relatos de erosión cultural y medioambiental, de crisis de adolescencia y subjetividades en pugna con el presente incierto. *Corta* (2012) y *Oscuro animal* (2016) de Felipe Guerrero representan una violenta dialéctica entre el registro documental y la ficción del estado-nación donde el trabajo del cuerpo asume importantes intensidades políticas y visionarias. En *Los Nadie* (2016) de Juan Sebastián Mesa, una pandilla de jóvenes rabiosa e inteligentemente indignados se enfrenta en Medellín al vértigo de la vida en la Colombia y la Latinoamérica neoliberales. Como el *Shibboleth* de Doris Salcedo, el cine reciente colombiano desgarrar con elocuente indignación los planos inseparables de la imagen y de lo político.

19:00 h. Debate.

| **Casa Museo Pérez Galdós**

20:00 h. Sandra Lorenzano. **Encuentro con su obra: charla y lectura.**

Presentan: Emilia Perassi y Ana María González Luna.

ANA MARÍA GONZÁLEZ LUNA (Italia)

Profesora titular e investigadora de Lengua y Cultura de los países de lengua española en la Universidad de Milán. Se ha ocupado de la historia del pensamiento mexicano y su expresión literaria y lingüística en los siglos XIX y XX. En ámbito lingüístico ha trabajado el tema de la traducción de textos literarios y el papel de la lengua como elemento identitario de la cultura hispanoamericana. Se ocupa actualmente de la relación entre literatura, historia y periodismo en la narrativa mexicana contemporánea y su relación con los derechos humanos, y desarrolla un proyecto sobre el español como lengua de migración y su contacto con otras lenguas.

VLADIMIR GUERRERO (México)

Licenciado en Letras Españolas en la Universidad Autónoma de Chihuahua y Maestría en Estudios Humanísticos con Especialidad en Literatura en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Profesor de literatura en las áreas de Teoría, Crítica y Estética Literaria en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ha sido ponente y conferencista en distintos eventos institucionales y universitarios en México, EEUU, Perú, Chile y Uruguay y publicado numerosos trabajos sobre sus líneas de investigación habituales: cultura chihuahuense y del norte de México, *Revolución Mexicana*, *Narcoliteratura*, *La violencia en la novela gráfica latinoamericana*. Conformar actualmente el grupo de investigación 'Literatura y Cultura en el norte de México'.

FRANCISCO J. HERNÁNDEZ ADRIÁN (Gran Bretaña)

Doctor en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Nueva York y profesor (Lecturer) de la Universidad de Durham (Gran Bretaña), donde dirige el Master de Cultura Visual en el Centre for Visual Arts and Culture. Es especialista de Surrealismo y vanguardias, teoría postcolonial/decolonial y de género, Estudios del Caribe y Estudios Atlánticos. Es también Editor Asociado de la revista *Cultural Dynamics* y colaborador invitado del FICCI (Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias).

SANDRA LORENZANO (Argentina-México)

Narradora, poeta y ensayista 'argen-mex'. Doctora en Letras por la UNAM, especialista en arte y literatura latinoamericanos, tema sobre el que ha publicado numerosos artículos en libros y revistas de circulación nacional e internacional. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Se desempeñó como Vicerrectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana desde 2000 a 2016, fundando allí distintos proyectos creativos y audiovisuales. Colabora

regularmente en diversos medios de comunicación de América Latina y es especialista en escrituras de sobrevivencia y en políticas de la memoria en la palabra y la imagen. Autora del poemario *Vestigios y las novelas Saudades*, *Fuga en mi menor* y *La estirpe del silencio*.

EMILIA PERASSI (Italia)

Catedrática de Literatura Hispanoamericana en la Universidad degli Studi di Milán. Coordinadora del proyecto 'Literatura y Derechos humanos' con 19 universidades de América Latina y EEUU. Entre sus líneas de investigación se encuentran la literatura de la migración y la narrativa dictatorial y postdictatorial del Cono Sur desde la perspectiva del testimonio. De sus trabajos más recientes destacan *Testis, superstes, testimonium*, *Colectivizar memoria: la literatura italiana y la dictadura argentina*, y la coedición de *Letteratura testimoniale in America Latina*, y de los cuatro volúmenes sobre literatura testimonial que recogen los trabajos derivados del Simposio Internacional sobre Literatura y Derechos Humanos organizado en Italia en 2015. Donde no habite el olvido. Herencia y transmisión del testimonio en América Latina.

DANILO SANTOS LÓPEZ (Chile)

Doctor en Literatura por la Universidad de Buenos Aires y Profesor-Investigador de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde imparte Teoría Literaria y Literatura Moderna y Contemporánea y seminarios sobre Narrativa Detectivesca y narrativa latinoamericana reciente, con especial atención a temas de ciudad y violencia. Entre sus líneas de investigación destacan la violencia en la novela policial y la narco-literatura latinoamericana. Dirige el proyecto 'Narcoestética: apropiaciones de un modelo cultural México-colombiano para la constitución de un nuevo formato literario y audiovisual en Chile'.

INGRID URGELLES LATORRE (Chile)

Abogada y Magister en Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha sido Docente del curso Derecho y Literatura y Narrativa detectivesca en la Pontificia Universidad Católica y del seminario de postgrado en Teorías culturales en la Universidad de Chihuahua. Miembro del grupo de investigación 'Intertextos entre el Derecho y la Literatura' (Universidad San Francisco de Quito). Coinvestigadora en Proyecto de Investigación 'Narcoestética: apropiaciones de un modelo cultural México-colombiano para la constitución de un nuevo formato literario y audiovisual en Chile'. Entre sus líneas de investigación destacan la narcoliteratura, la violencia latinoamericana, los estudios interdisciplinarios entre Derecho y Literatura, o Política y Violencia en la Narrativa Latinoamericana Reciente.

FOROIberoamérica

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Facultad de Filología
Departamento de Filología Española, Clásica y Árabe

Casa de Colón - C/ Colón, 1
928 312 373 / 384 / 386 · casacolón@grancanaria.com
www.casadecolón.com

