

Entre trama y urdimbre. Imaginarios literarios y artísticos de memorialización en América Latina

Between weft and warp. Latinamerican's literary and artistic imagery of memorialization

MARÍA LAURA ISE

(Argentina)

Instituto de Cultura, Sociedad y Estado (UNTDF)
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
marialauraise@gmail.com

MARÍA DEL PILAR RÍOS

(Argentina)

Instituto de Educación y el Conocimiento (UNTDF)
mpilirios@hotmail.com

La literatura testimonial hace visible un hecho oculto a la sociedad.
Informa acerca de lo que no sabíamos o de aquello que
nos negábamos a saber.

Elena Poniatowska

Yo ya no voy a leer novelas, en América Latina,
la realidad va mucho más allá que la ficción.

Carlos Monsiváis

Las palabras de Elena Poniatowska y las de Carlos Monsiváis que recupera la escritora mexicana forman parte de “La literatura que sube de la calle”, texto que para nuestro deleite abre este número de Telar. Ellas condensan las preocupaciones

que invitamos a pensar en este número “Testimonio, arte y literatura en América Latina”. Proponíamos indagar acerca de las formas en las que el arte y la literatura intentan dar cuenta de experiencias histórico-políticas múltiples atravesadas por la violencia estructural y que han marcado la historia de América Latina en el siglo XX.

Los imaginarios artísticos y literarios inscriben procesos de memorialización en contextos donde la recuperación del pasado reciente adquiere múltiples significaciones. Las experiencias histórico-políticas traumáticas por las que han atravesado, y aún lo hacen, los países de América Latina (dictaduras, guerras, revoluciones, terrorismo de estado, narcotráfico, secuestros y desapariciones) replantean y recuperan la necesidad de inscribirlas alcanzando una fuerte presencia en el espacio público. La narración se liga al cuerpo, a la voz y a la imagen; las experiencias se resignifican mediante diversos lenguajes. Artistas y escritores/as intervienen con su presencia y sus prácticas poniendo el cuerpo y traspasan los límites del campo para existir como artistas y militantes, guerrilleros/as, intelectuales, mujeres, en definitiva, sujetos con derechos políticos que actúan en medio del sentir de la urgencia. Esta invitación habilitó a pensar la idea de testimonio desde diferentes discursos y lenguajes. El número sorprende por la variedad de aportes que indican no solo el lugar central que la temática ocupa en los estudios sobre América Latina, sino también la amplitud de miradas disciplinares en torno al mismo.

Es difícil pensar el tema del vínculo del testimonio con el arte y la literatura sin reconocer la labor de cada uno de las y los sujetos involucrados. Los HOMENAJES de este número incluyen a uno de los artistas latinoamericanos más destacados e influyentes del siglo XX, León Ferrari. Gracias a la colaboración de la Fundación Augusto y León Ferrari Arte y Acervo (FALFAA), representado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), nuestra revista reproduce un fragmento de la obra *Palabras Ajenas* (1967), collage literario escrito por este artista. Reconocemos también la trayectoria del dramaturgo argentino Ricardo Monti, uno de los más sobresalientes autores teatrales y guionistas argentinos, recientemente fallecido. Incluimos como parte de este homenaje una entrevista publicada en la revista *Crisis Tercera Época* en 1989, donde se destaca, además, su labor docente en los testimonios de sus estudiantes.

Las secciones de este número problematizan la construcción social de la memoria desde el campo del arte: el cine, el teatro, las artes visuales y la literatura. Se incluyen propuestas que revisan al testimonio como género predominante en la literatura latinoamericana de la segunda mitad del siglo xx y otras que oscilan entre una perspectiva que lo entiende como recuperación del pasado y aquellas que lo viven como presente, como palabra viva que visibiliza lo oculto, lo no dicho a través del arte.

En MIRADAS, Carmen Perilli, lee a Elena Poniatowska y se pregunta acerca del lugar de la ficción como instrumento que puede corroer la retórica histórica. Apela a la noción de memoria cultural para recuperar el pasado mexicano en nuevos contextos con los que ya no posee el lazo de inmediatez. Postula que las novelas reconstruyen imaginarios que visibilizan las vidas sustraídas de las mujeres y les devuelven el protagonismo cultural. Ileana Rodríguez desde un lenguaje poético que reniega de las categorías duras de las ciencias sociales, valora las posibilidades del arte para evidenciar la situación de violencia generalizada que se vive en el México contemporáneo. Los relatos del secuestro de dos mujeres incluidos en el *docufilm Tempestad* (2016) de Tatiana Huezo, y la forma en que la directora los construye filmicamente son el punto de partida de estas reflexiones.

Estas dos propuestas concentran los nudos problemáticos que se despliegan en la serie de artículos incluidos en LECTURAS, entre los que cabe destacar la construcción social de la memoria; el uso del archivo; el testimonio como recuperación del pasado y como palabra viva que interviene en el presente. Estos ejes en común dejan ver algunas continuidades en el tratamiento del tema, sin embargo, los modos de abordaje del testimonio están lejos de ser homogéneos. La variedad de expresiones y prácticas artísticas en las que se asedia el problema constituye un rasgo distintivo de este número que se presenta como un coro de voces diversas; una polifonía.

Desde la literatura, se revisitan obras testimoniales canónicas y premiadas a luz de nuevas perspectivas teóricas ligadas a la construcción de los sujetos ficticios y reales que se entrecruzan en la narración. La poesía ocupa un lugar destacado al constituirse como el espacio artístico de la resistencia en el México contemporáneo mediante la revisión de las obras de poetas en lenguas originarias a la luz de la

teoría crítica que permite vislumbrar un horizonte de esperanza en un territorio no totalmente subsumido a las lógicas del capital.

La construcción social de la memoria y del archivo de la experiencia de la dictadura argentina es problematizada desde múltiples propuestas de cine documental. En estos artículos se complejiza el ejercicio de la memoria al entrecruzar momentos políticos y sociales diferentes, así como también los materiales que constituyen el archivo en una constante tensión entre pasado y presente, documental y ficción. Es significativo en estas propuestas el rescate que las autoras hacen de producciones audiovisuales de las nuevas generaciones que interpelan a través del arte las lecturas del pasado.

Las artes visuales y el teatro de títeres también se asumen como espacios en los que se operan reescrituras y se amplían visiones sobre los vínculos entre testimonio, práctica artística y archivo. Desde el análisis de novedosos dispositivos como las exposiciones y la recolección y publicación de testimonios y voces de niños y niñas, se tensionan cuestiones ligadas al lugar del artista y el arte en contextos traspasados por la violencia política; a las maneras en que la noción de testimonio incluye este tipo de prácticas artísticas; y cómo sus registros pueden ser utilizados para acercarnos a otras experiencias del pasado reciente.

Todas las contribuciones de este número de *Telar* introducen las distintas producciones artísticas en las disputas por la construcción de sentidos sobre el pasado reciente e interpelan críticamente la función del archivo desde una distancia temporal, repensando su construcción, usos, dimensiones y lecturas. El arte y la literatura se constituyen en archivos que entretejen esas disputas, que testimonian diversas experiencias que se proyectan e impactan en el presente. Al mismo tiempo, en la inmediatez del presente como lo sugiere Elena Poniatowska, visibilizan lo oculto, y develan situaciones que en la actualidad desconocemos o nos negamos a saber. Como los hilos o las fibras necesarios para dar forma a una tela, los textos de este número, lo que ya ha sido tejido, las tramas ya fijadas entre la urdimbre, devuelven el encanto de la vieja relación entre texto y textil. Las palabras como hilos nos acercan retazos de memoria.