

Seminario de Doctorado
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Buenos Aires
Segundo cuatrimestre 2013
Profesoras: Guadalupe Silva y Sandra Casanova Vizcaíno

Título:

FIGURAS DE ESCRITOR Y NOVELA DE ARTISTA EN CUBA (1950-2010)

Descripción general

Desde que la novela cubana comenzó a conformar su canon actual a mediados del siglo XX (Rojas 2000), la predilección de los novelistas por las ficciones de artistas e intelectuales ha sido notoria. Desde un clásico como *Los pasos perdidos* (1953) de Alejo Carpentier, hasta la reciente y polémica novela de Abel Prieto, *Viajes de Miguel Luna* (2012), la narrativa y el ensayo cubanos mostraron preferencia por este tipo de personajes. Este fenómeno se relaciona sin dudas con el hecho de que los propios autores se vieron con frecuencia enfrentados a la necesidad de definir las funciones y el valor social de sus obras, ya sea en relación con un proyecto identitario, como en el caso de Carpentier, con las exigencias del Estado o con las demandas de una arraigada cultura nacionalista.

Este seminario se propone examinar un corpus de este tipo de novelas considerado central en la narrativa cubana contemporánea. Novelas como *Paradiso* (1948-1966) de José Lezama Lima, *La carne de René* (1952) de Virgilio Piñera, *La consagración de la primavera* (1978) de Alejo Carpentier, *Antes que anochezca* (1992) de Reinaldo Arenas, *Los palacios distantes* (2002) de Abilio Estévez y *La fiesta vigilada* (2007) de Antonio José Ponte tienen en común el hecho de tomar como protagonista al artista o el intelectual, representado como un sujeto singular cuya excepcionalidad surge de identificaciones diversas, desde el escritor sacerdote hasta el militante vanguardista y el *flâneur* de la ciudad en ruinas. Representaciones que, a su vez, hablan del lugar que las novelas se atribuyen a sí mismas en relación con las instituciones, el poder o la historia.

Aunque en Cuba puede atribuirse la vigencia de este tipo de relatos a condiciones históricas particulares, es posible encontrar un antecedente en la “novela de artista” o *Künstlerroman*. Este género de matriz romántica, ligado a los inicios de la filosofía estética moderna, toma como protagonista al artista (*Künstler*) como un tipo de sujeto especial, generalmente enfrentado al mundo burgués, dotado de una especial psicología, una misión, una vocación con frecuencia dolorosa y cierto heroísmo. Es el caso, por ejemplo, de *Heinrich von Ofterdingen*, *À la recherche du temps perdu* y *A Portrait of the Artist as Young Man*. Emparentada y a la vez enfrentada con el *Bildungsroman*, la novela de artista tiene la particularidad de contribuir a la configuración del propio mito artístico, en la medida en que el escritor habla indirectamente de sí mismo, se legitima socialmente, se coloca en tensión con otras instituciones y en algunos casos extrema los límites de su autonomía. Esta es la tradición que gravita en *Paradiso*, la que retorna con giros irónicos en Piñera, la que Arenas recrea con matices trágicos en sus textos autoficcionales, la que sustenta el heroísmo carpenteriano y la que vuelve, quizás menos obviamente, en Estévez y Ponte.

A partir de estas consideraciones, el seminario se propone como objetivo principal investigar las relaciones entre obra, artista, poder y sociedad en el corpus seleccionado de novelas. En segundo lugar, se procurará situar los fenómenos particulares de la literatura cubana en el contexto más amplio de la historia cultural moderna, atendiendo a las transformaciones que están detrás de esta novelística, como los cambios en el concepto y función del escritor, los enlaces nuevos entre arte y política, y las relaciones con la tradición específica del *Künstlerroman*. El programa se organiza en tres momentos históricos diferenciados: la época republicana (que concluye con el triunfo de la Revolución en 1959), el periodo socialista durante la Guerra Fría (que va de 1959 a 1991) y la etapa postsoviética (desde 1991 hasta el presente).

2. Contenidos temáticos:

1. Figuras de escritor y novela de artista

Panorama de las transformaciones del campo intelectual cubano (1950-2010). Algunas hipótesis sobre la “heroicidad” del escritor en la literatura cubana. El advenimiento del “yo” y el surgimiento del artista moderno. Arte, política, revolución. La tradición del *Künstlerroman*: impronta romántica del género.

2. *Paradiso* de José Lezama Lima

El proyecto origenista. La figura del Poeta (con mayúscula). “La Cuba secreta”. La novela como relato del origen. El discurso de la “frustración republicana” y la novela como respuesta poética a la crisis política. Literatura y revolución: la transformación íntima.

3. *La carne de René* de Virgilio Piñera

El cuerpo del artista y el artista como puro cuerpo. La tortura, el dolor y el “bildung” del artista. La novela como forma y cuerpo.

4. *La consagración de la primavera* de Alejo Carpentier

La figura del escritor-vanguardia. El novelista como cronista de su tiempo. Biografía y narración histórica. Compromisos del intelectual. Literatura y revolución: movimientos convergentes.

5. *Antes que anochezca* de Reinaldo Arenas

El escritor como disidente. El proyecto de la “pentagonía” y su proyección autobiográfica. La escritura-pasión y la literatura como venganza. Literatura y revolución: la utopía imposible.

6. *Los palacios distantes* de Abilio Estévez

El artista como coleccionista. La ciudad y el teatro y los espacios de representación. Payasos, performance y bohemia.

7. *La fiesta vigilada* de Antonio José Ponte

El escritor como “ruinólogo”. Memoria y excavación. La escritura como trabajo semiológico. Un heroísmo desapasionado.

3. Modalidad de trabajo

De las siete unidades que componen el programa, la primera es de carácter introductorio y las demás están centradas en la discusión de las novelas del corpus en la perspectiva general de las figuras de escritor y las novelas de artista. Salvo la primera unidad, las clases se dividirán en dos partes, una de ellas a cargo de las profesoras y otra destinada a exposiciones de los alumnos y debate. En las primeras clases se acordarán los textos que los alumnos deberán presentar.

4. Condiciones de aprobación

- 1) Asistencia mínima obligatoria.
- 2) Participación activa en clases y realización de al menos una exposición oral.
- 3) Presentación de un trabajo monográfico final sobre un tema acordado con el docente.

5. Bibliografía

5.1. Fuentes

- Lezama Lima, José. *Paradiso*. Edición crítica de Cintio Vitier. México-Buenos Aires: FCE/Unesco, Colección Archivos. 1993.
- Piñera, Virgilio. *La carne de René*. Buenos Aires: Siglo XX, 1952. Reedición: Barcelona: Tusquets, 2000.
- Carpentier, Alejo. *La consagración de la primavera*. Madrid: Siglo XXI, 1978.
- Arenas, Reinaldo. *Antes que anochezca*. Barcelona: Tusquets, 1992.
- Estévez, Abilio. *Los palacios distantes*. Barcelona: Tusquets, 2002.
- Ponte, Antonio José. *La fiesta vigilada*. Barcelona: Anagrama, 2007.

5.2. Bibliografía secundaria

Unidad 1

(a) Figuras de escritor y novela de artista:

- 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.
- Bajtín, Mijaíl. "La novela de educación y su importancia en la historia del realismo". *Estética de la creación verbal*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2002. 197-244
- Baudelaire, Charles. *Baudelaire, Charles, Arte y modernidad*. Trad. Lucía Vogelfang, Jorge L. Caputo y Marcelo G. Burello. Buenos Aires: Prometeo, 2009
- Beebe, Maurice. *Ivory Towers and Sacred Fountains: The Artist as Hero in Fiction. From Goethe to Joyce*. New York: New York UP, 1964.
- Bénichou, Paul. *La coronación del escritor*. México: Fondo de Cultura Económica, 1981.
- Bloch, Ernst. "A Philosophical View of the Novel of the Artist". *The Utopian Function of Art and Literature*. Trad. Jack Zipes y Frank Mecklenburgad. Cambridge: MIT Press, 1988. 265-277.

- Bourdieu, Pierre. *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*. Barcelona: Anagrama, 1995.
- Calinescu, Matei. *Cinco caras de la modernidad*. Madrid: Alianza, 2003.
- Gilman, Claudia. *Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2003.
- Gusdorf, Georges. "El advenimiento del yo". Traducción de Pablo Pavesi. *Naissance de la Conscience Romantique au Siècle des Lumières*. París: Payot, 1976. On line http://www.elseminario.com.ar/biblioteca/Gusdorf_Advenimiento_yo.htm
- Gutiérrez Girardot, Rafael. *Modernismo*. Barcelona: Montesinos, 1983.
- _____. *Tradición y ruptura*. Bogotá: Editorial Random House Mondadori, 2006.
- Kris, Ernst y Otto Kurz. *Legend, Myth and Magic in the Image of the Artist: A Historical Experiment*. Yale: Yale UP, 1979.
- Lorenzo Feliciano, Violeta. "El Bildungsroman en el Caribe hispano". Dissertation. Universidad de Toronto, 2011. On line: https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/29796/1/Lorenzo_Violeta_201106_PhD_thesis.pdf.pdf
- Loureiro, Ángel G (coord). *La autobiografía y sus problemas teóricos*. Barcelona: Anthropos, 1991.
- Malmgren, Carl D. "'From Work to Text': The Modernist and Postmodernist Künstlerroman". *Novel: A Forum on Fiction* 21.1 (1987): 5-28.
- Molloy, Sylvia. *Acto de presencia. La escritura autobiográfica en Hispanoamérica*. México: Fondo de Cultura Económica, 1996.
- Moretti, Franco. *The Way of the World: The Bildungsroman in European Culture*. Londres/Nueva York: Verso. 2000.
- Plata, Francisco. *La novela de artista: el Künstlerroman en la literatura española finisecular*. Dissertation. Universidad de Texas, Austin, 2010.
- Premat, Julio. *Héroes sin atributos. Figuras de autor en la literatura argentina*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2009.
- Said, Edward. *Representaciones del intelectual*. Buenos Aires: Paidós, 1996.
- Seret, Roberta. *Voyage Into Creativity: The Modern Künstlerroman*. New York: Peter Lang, 1992.
- Williams, *Cultura y sociedad: 1780-1950*. Buenos Aires: Nueva Visión, 2001.

(b) Literatura y cultura cubana:

- Casal, Lourdes (comp.). *El caso padilla: Literatura y Revolución en Cuba*. Miami: Ediciones Universal, 1971.
- De la Nuez, Iván. *Fantasia Roja. Los intelectuales de izquierdas y la revolución cubana*. Barcelona: Debolsillo, 2010.
- Fornet, Jorge. *Los nuevos paradigmas. Prólogo narrativo al siglo XXI*. La Habana: Letras Cubanas, 2007.
- Hernández Reguant, Ariana (ed.). *Cuba in the Special Period. Culture and Ideology in the 1990's*. Nueva York: Palgrave Macmillan, 2009.
- Machover, Jacobo (ed.). *La Habana 1952-1962. El final de un mundo, el principio de una ilusión*, Madrid: Alianza, 1995.

- Noguera, Alberto. "Estructura social e igualdad en la Cuba actual: La reforma de los noventa y los cambios en la estructura de clases urbanas." *Revista europea de estudios latinoamericanos y del Caribe* 76 (2004): 45-59.
- 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.
- Thomas, Hugh. *Cuba. La lucha por la libertad*. Barcelona: Debolsillo, 2002.

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, 2000.
- 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, María 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.

Unidad 3

- Arrufat, Antón. *Virgilio Piñera: entre él y yo*. La Habana: Ediciones Unión, 1994.
- Austin, Elisabeth L. "The Unending Desire for Piñera's *La carne de René*". *Latin American Literary Review* 33.66 (2005): 50-64.

- Calomarde, Nancy. *El diálogo oblícuo. Orígenes y Sur: fragmentos de una escena de lectura latinoamericana (1944-1956)*. Córdoba: Alción, 2012.
- Cristófani Barreto, Teresa. *A libélula, a pitonisa. Revolução, homossexualismo e literatura em Virgílio Piñera*. Sao Paulo: Editora Iluminuras, 1996.
- 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.
- Koch, Dolores. "Virgilio Piñera y el neo-barroco". *Hispanérica: Revista de Literatura* 13.37 (1984): 81-86.
- Laddga, Reinaldo. *Literaturas indigentes y placeres bajos*. Buenos Aires: Beatriz Viterbo, 2000.
- L'Clerc, Lee. "(Homo)Posing the Flesh in Virgilio Piñera's *La carne de René*". *Revista Canadiense de Estudios Hispánicos* 26.1-2 (2001): 225-240.
- Molinero, Rita. *Virgilio Piñer: La memoria del cuerpo*. Madrid: Plaza Mayor, 2002.
- Wolfenzon, Carolyn. "La ciudad como espacio de tortura en *La carne de René* y *Pequeñas maniobras* de Virgilio Piñera". *Cuban Studies* 37 (2006): 56-72.
- 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 4

- Birkenmaier, Anke. "El canto de Orfeo": un fragmento elidido de *La consagración de la primavera* de Alejo Carpentier". *Revista Hispánica Moderna* 55.1 (2003): 117-132.
- 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.
- Padura Fuentes, Leonardo. *Un camino de medio siglo. Alejo Carpentier y la narrativa de lo real maravilloso*. México: Fondo de Cultura Económica, 2002.
- Rama, Ángel. "Los productivos años setenta de Alejo Carpentier". *La riesgosa navegación del escritor exiliado*. Montevideo: Arca, 1995. 195-218.
- Soto, Román. "Una última búsqueda en el ático: historia y aprendizaje en *La consagración de la primavera* de Alejo Carpentier". *Inti* 29-30 (1989): 147-156.

Unidad 5

- Epps, Brad. "Proper Conduct: Reinaldo Arenas, Fidel Castro, and the Politics of Homosexuality". *Journal of the History of Sexuality* 6.2 (1995): 231-283.
- Bejel, Emilio. "Antes que anochezca: autobiografía de un disidente cubano homosexual". *Hispanérica* 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.

- Miaja de la Peña, María Teresa (coord.). *Del alba al anochecer. La escritura en Reinaldo Arenas*. México: UNAM/Iberoamericana. 2008.
- Riley, Nerea. "Reinaldo Arenas' Autobiography *Antes que anochezca* as Confrontational 'Ars Moriendi'". *Bulletin of Latin American Research* 18.4 (1999): 491-496.
- Silva, María Guadalupe. "El mundo alucinante: construcción de la disidencia". *Anclajes* XV, 1-2 (2011): 131-149. On line:
<http://www.fchst.unlpam.edu.ar/ojs/index.php/anclajes/article/view/102>

Unidad 6

- Casamayor Cisneros, Odette. "¿Cómo vivir las ruinas habaneras de los años noventa? Respuestas disímiles desde la isla en las obras de Abilio Estévez, Pedro Juan Gutiérrez y Ena Lucía Portela". *Caribbean Studies* 32.2 (2004): 63-103.
- Casanova-Vizcaíno, Sandra. "Bohemios y dandys: *Los palacios distantes* y *El bailarín ruso de Montecarlo* de Abilio Estévez como 'novela de artista'". *Cincinnati Romance Review* 36 (2013): no pag.
- Gómez, Ivette. "(Dis)enchanted Writings: The Poetics of Ruins in Cuban Contemporary Narrative". Diss. U of California, Irvine, 2010.
- Horno-Delgado, Asunción. "Entender desde el misterio: entrevista con Abilio Estévez". *Confluencia* 22.1 (2006): 154-165.
- Pampín, Fernanda. "Nuevas versiones de La Habana. La invención de la ciudad según Abilio Estévez". *Memorias del silencio. Literaturas en el Caribe y en Centroamérica*. Ed. Graciela Salto. Buenos Aires: Corregidor. 225-242.

Unidad 7

- 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.
- Gómez, Ivette Miriam. "(Dis)enchanted Writings: The Poetics of Ruins in Cuban Contemporary Narrative". Diss. Universidad de California, Irvine. 2010.
- 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". *Guaragua* 13.30 (2009): 55-64.
- Rodríguez, Néstor E. "La mirada epistemológica en la poética literaria de Antonio José Ponte". *Revista Canadiense de Estudios Hispánicos* 33.3 (2009): 565-577.
- Rojas, Rafael. "La relectura de la nación". *Encuentro de la Cultura Cubana*, 1 (1996): 42-51.
- VV.AA. "Dossier: Antonio José Ponte". *Habana Elegante* 31 (2005): no pag.
- Fornet, Ambrosio. "Las máscaras del tiempo en la novela de la revolución cubana". *Revista de Crítica Literaria Latinoamericana* 20.39 (1994): 61-79.