
Seminario Permanente
Comunicación, Lenguajes y Cultura

El sistema de lo fantástico: Una teoría paradigmática

Lauro Zavala

4 de Junio de 2008

Objetivos

- 1) Presentar el Sistema de lo Fantástico como un modelo teórico interdisciplinario
  - 2) Señalar los rasgos distintivos de lo Fantástico Clásico, lo Fantástico Moderno y lo Fantástico Posmoderno
  - 3) Mostrar la presencia de estos paradigmas de lo fantástico en diversos casos de narrativa literaria, gráfica y cinematográfica
-

Metodología

Teoría

- Estudiar las teorías de lo fantástico
- Señalar las limitaciones de estas teorías (presupuestos y corpus parciales)
- Presentar el Sistema de lo Fantástico como un modelo teórico interdisciplinario

Análisis

- Reconocer estrategias de los simulacros del cuerpo en el cine fantástico posmoderno
  - Mostrar ejemplos paradigmáticos de la imaginación fantástica en comunicación gráfica
-

Teorías de lo Fantástico (I)

Primeros Teóricos

Roger Caillois (1965) / Louis Vax (1966)
Pierre Castex (1969) / Tzvetan Todorov (1974)

Características

- Aproximaciones exclusivamente temáticas
- Interés por los efectos en el lector (vacilación)
- Definición de lo fantástico como género o subgénero

Corpus

Narradores franceses del XIX (Nodier, Nerval, Maupassant)

Teorías de lo Fantástico (II)

Teóricos Modernos

Ana María Barrenechea (Argentina-México, 1957)

Jean-Bellemin Noël (Francia, 1971) / Rosemary Jackson
(Estados Unidos, 1981) / Jaime Alazraki (Argentina, 1987)

Características

- Aproximaciones estructuralistas
- Interés por el tratamiento (no por el tema)
- Definición de lo fantástico como un universo interior

Corpus

Europeo e hispanoamericano (Kafka, Cortázar, Arreola)

Teorías de lo Fantástico (III)

Teóricos Contemporáneos

Víctor Bravo (Venezuela, 1985) / Antón Risco (España, 1987)
Nancy Kason (EUA, 1994) / Alfonso y Fernando de Toro
(Argentina, 1999) / Mery Erdal Jordan (EUA, 1999) /
Omar Nieto (México, 2008)

Característica

Definición de lo fantástico como construcción textual

Corpus

Narradores hispanoamericanos (Borges, Cortázar, Elizondo)

Sistema de lo Fantástico

Fantástico Clásico: Lo imposible irrumpe y produce sorpresa
Surge en el 1er. tercio del s. XIX

Fantástico Moderno: Naturalización interior de lo improbable
Surge en el último tercio del s. XIX

Fantástico Posmoderno: Itinerancia, simultaneidad, simulacros
Juego, hibridación, ironización (a partir de 2º. tercio del XX)

Fantástico Interactivo: Simulacros mediales de lo imposible
Surge en el 1er. tercio del s. XXI

Sistema de lo Fantástico (I)

Fantástico (en general)

Presupone la racionalidad / Conciencia de la tradición
Creencia sin mediación de la razón (similar a la fe)

(a) Fantástico Clásico

Lo imposible irrumpe y produce sorpresa

Sorpresa: lo posible como marco epistémico

Verosimilitud genológica con referente mimético

Paradigma inicial: *El castillo de Otranto*

(1765, Horace Walpole, Inglaterra)

Sistema de lo Fantástico (II)

(b) Fantástico Moderno

Naturalización de lo improbable

Suspense: lo improbable como marco epistémico

Ausencia de sorpresa (Romanticismo, Surrealismo, Real Maravilloso)

Paradigma: *La metamorfosis* (1916, Franz Kafka, Checoslovaquia)

(c) Fantástico Posmoderno

Itinerancia, simultaneidad o simulacros textuales

(de lo posible y lo imposible)

Reciclaje irónico o lúdico de lo maravilloso y de lo fantástico clásico
y lo fantástico moderno

Paradigma: *Ficciones* (1942, Jorge Luis Borges, Argentina)

Algunos autores paradigmáticos de la ficción fantástica

Pre-Fantástico (Maravilloso) (Lo imposible como natural)

Incluye lo feérico, lo mágico y variantes de lo mítico

Ovidio / J. R. R. Tolkien / C. S. Lewis / J. K. Rowling

Fantástico Clásico (Fantástico Exterior)

H. Walpole / E. A. Poe / G. de Maupassant

Fantástico Moderno (Fantástico Interior)

Incluye lo real maravilloso, el surrealismo y expresionismo

F. Kafka / J. J. Arreola / M. L. Bombal / J. Cortázar

G. García Márquez / L. Carrington / R. Bradbury

Fantástico Posmoderno (Fantástico Intertextual)

J. L. Borges / J. Cortázar / S. Elizondo

Tendencias de lo Fantástico Posmoderno (I)

Dependiendo del peso que puede tener lo fantástico clásico o moderno:

a) Fantástico Posmoderno Escéptico (simulacros de fantástico moderno)

(Naturalización de la tragedia)

Efecto: suspensión del acceso a la verdad

Paradigma: *Ficciones* (1944, JLB, Argentina)

b) Fantástico PM como Reencantamiento (simulacros de fantástico clásico)

(Hiperconciencia de la tradición)

Efecto: Recuperación de la capacidad de sorpresa

Paradigma: *Historias de cronopios y de famas* (1962, JC)

Tendencias de lo Fantástico Posmoderno (II)

A partir de las estrategias de itinerancia, simultaneidad o simulacros de lo posible y lo imposible:

1. Maravilloso Posmoderno

Simultaneidad de lo maravilloso y lo posible
(ej.: dinosaurios como mascotas)

2. Fantástico PM Híbrido

Simultaneidad de tradiciones genológicas (naturalizadas)
(ej.: universo feérico en un contexto de mitología clásica)

3. Fantástico PM Irónico

Itinerancia paradójica de lo posible y lo imposible
(ej.: *Shreck*) (ej.: hada regañando a dragón)

4. Fantástico PM Metaficcional

Simulacros de autorreferencialidad imposible
(ej.: M. Ende) (ej.: homenaje escatológico a O'Gorman)

Simulacros del cuerpo en el cine fantástico posmoderno

- 1) El cuerpo invisibilizado (*El hombre invisible II*, 2006)
  - 2) El cuerpo revivido (*La momia II*, 2005)
  - 3) El cuerpo desintegrado (*Spiderman III*, 2007)
  - 4) El cuerpo clonado (*Gattaca*, 1997)
  - 5) El cuerpo construido (*I, Robot*, 2004) (*Bicentennial Man*, 1999)
  - 6) El cuerpo animalizado (*La mosca*, 1986)
  - 7) El cuerpo replicado (*Blade Runner*, 1982)
  - 8) El cuerpo transducido en el tiempo (*Terminator II*, 1991)
(*A Sound of Thunder*, 2005) (*Primer*, 2004)
  - 9) El cuerpo transducido en el espacio (*Contacto*, 1997)
  - 10) El cuerpo convertido en alimento (*Soylent Green*, 1973)
  - 11) El cuerpo digitalizado (*The Thirteenth Floor*, 1999)
  - 12) El cuerpo hibridizado (*Edward Scissorhands*, 1990)
  - 13) El cuerpo reconstruido (*Universal Soldier IV*, 1992) (*Robo Cop*, 1987)
  - 14) El cuerpo amenazado (*Johnny Mnemonic*, 1995)
-

Lugar de la narrativa fantástica en el canon del cuento mexicano

---

Cuento Clásico

1880 – 1910   Realismo / Modernismo / Impresionismo
1910 – 1952   Revolución / Indigenismo / Vanguardias

Rafael F. Muñoz / Jorge Ferretis / Juan de la Cabada
Francisco Rojas

(canon en componentes, temática, ideología)

Mauricio Magdaleno (adaptaciones al cine popular)

Ramón Rubín (tragedia, drama, humor, paradojas)

Cuento Moderno

Julio Torri (hibridación genérica: minificción moderna)

(Ensayos y poemas, 1917)

Alfonso Reyes: “La mano del comandante Aranda”

Efrén Hernández: *Tachas*

Francisco Tario (narrativa fantástica moderna)

Nellie Campobello: *Cartucho* (1931)

Juan José Arreola: *Varia invención* (1949)

***Confabulario* (1952)**

Juan Rulfo: *El llano en llamas* (1953)

Estructura clásica (componentes, temática, ideología)

Edmundo Valadés: *La muerte tiene permiso* (1955)

Estructura clásica con experimentación temática

José Revueltas / Elena Garro / JG Ponce / De la Colina
Guadalupe Dueñas

Estructura moderna y temas cosmopolitas

Carlos Fuentes / Sergio Pitol / José Emilio Pacheco

Narrativa fantástica de carácter clásico

Amparo Dávila / Elena Garro / Guadalupe Dueñas

Narrativa fantástica de carácter moderno

Fuentes / Pacheco / Avilés Fabila

Narrativa fantástica de carácter metaficcional y posmoderno

Salvador Elizondo

Lugar de lo fantástico en el canon de la minificción hispanoamericana

-----

1917: *Ensayos y poemas* (Julio Torri, México)

1926: *Suenan timbres* (Luis Vidales, Colombia)

1931: *Cartucho* (Nellie Campobello, México)

1957: *Cuentos breves y extraordinarios*
(JLB y ABC, Argentina)

1959: *Obras completas* (AM):

El dinosaurio, México - Guatemala

Bestiario (JJ Arreola, México)

1960: *El Hacedor* (JLB)

Continuidad de los parques (JC), Argentina

1969: *La Oveja negra* (A. Monterroso, México)

1982: Arreola, Torri, Monterroso (Tesis de Dolores Koch)

1984: *La sueñera* (Ana María Shua, Argentina)

1991: *Antología del microrrelato en Hispanoamérica*
(Ediciones del Mosquito, Chile)

Lugar de lo fantástico en el canon de la minificción mexicana

Canon Genérico (ATM): Arreola, Torri, Monterroso
Nuevo Canon (AGS): Avilés, Garrido, Samperio

1917: Ensayos y poemas (Julio Torri, México)

1917: Las vísperas (Alfonso Reyes)

1923: Letras minúsculas (Genaro Estrada)

1925: El componedor de cuentos (Mariano Silva y Aceves)

1929: Los hombres que dispersó la danza (Andrés Henestrosa)

1931: Cartucho (Nellie Campobello, México)

1951: ¿Águila o sol? (Octavio Paz)

1959: El dinosaurio (Augusto Monterroso)

1959: Bestiario (Juan José Arreola)

1962: La feria (Juan José Arreola)

1969: La oveja negra (Augusto Monterroso)
1969: Infundios ejemplares (Sergio Golwarz)
1972: El grafógrafo (Salvador Elizondo)
1979: Sastrerías (Samuel Walter Medina)
1988: Gente de la ciudad (Guillermo Samperio)
1988: Los oficios perdidos (René Avilés Fabila)
1992: La Musa y el Garabato (Felipe Garrido)
1992: Leérere (Dante Medina)
1994: La señora Rodríguez y otros mundos
(Martha Cerda)
1995: Relámpagos (Ethel Krauze)
1996: Retazos (Mónica Lavín)
1998: No volverán los trenes (Andrés Acosta)
1998: Gente del mundo (Alberto Chimal)
1998: Los silencios de Homero (Raúl Renán)
1998: Tren de historias (José de la Colina)
1999: Cuando el tacto toma la palabra
(Guillermo Samperio)
2001: Discutibles fantasmas (Hugo Hiriart)

Un caso especial de minificción: Los bestiarios fantásticos

Tradición Europea

Degradación moral de rasgos humanos
(vampiros, gárgolas, duendes, trolls)

Tradición Hispanoamericana

Proyección de rasgos humanos sobre bestias naturales
(surgida cuando los cronistas de Indias realizaron una
doble traducción: lingüística y experiencial)

Conclusiones

- El estudio de lo fantástico como sistema semiótico tiene interés para numerosas disciplinas humanísticas, especialmente los estudios sobre literatura, cine, artes visuales, filosofía, psicología y teología.
  - Los términos asociados al estudio de lo fantástico son, por contraste, lo maravilloso, lo onírico, lo ominoso, lo imaginario, lo imposible, lo feérico, lo extraño, lo mágico y lo numinoso.
  - Las teorizaciones sobre lo fantástico moderno y posmoderno han surgido en gran medida del estudio de la narrativa literaria producida en la región latinoamericana (Argentina, Brasil , Colombia, México y Venezuela).
  - El modelo conceptual que permite integrar los paradigmas existentes de lo fantástico (es decir, lo fantástico clásico, moderno y posmoderno) es el Sistema de lo Fantástico.
-

