
Universidad del Claustro de Sor Juana
14 de Abril de 2007

Metaficción en Cine y Literatura

Lauro Zavala

Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Xochimilco
Área de Concentración en Semiótica Intertextual

¿Qué es la Metaficción?

- Ficción cuyo tema es la ficción
 - Ficción que muestra las convenciones que hacen posible la ficción
 - Ficción que muestra que toda ficción es producto de un sistema de convenciones
 - Ficción que borra la distancia entre realidad y ficción
 - Ficción que borra la distancia entre texto y lector y ficción
-

¿Qué es la Ficción?

- Ficción es toda verdad que pertenece a un contexto
 - Al cambiar de contexto, el valor de verdad de una ficción también cambia
 - Una ficción es una verdad contextualizada
 - Las ficciones pueden ser de carácter literario, cinematográfico, musical, científico, emotivo, objetual o de cualquier otra naturaleza
-

Metaficción tematizada

Tematizar las condiciones que hacen posible el texto

- Tematización de las condiciones *semióticas* de posibilidad:
Códigos de verosimilitud (reglas de causalidad lógica, códigos de género discursivo, convenciones de sentido común, presupuestos ideológicos o estrategias irónicas)
 - Tematización de las condiciones *materiales* de posibilidad:
Proceso de producción (creación, soporte, formato),
distribución, recepción, interpretación, reconocimiento
 - Puesta en Abismo: Texto que se contiene a sí mismo:
Objeto que contiene una imagen del mismo objeto
Imagen que contiene una imagen de sí misma
Narración que trata acerca de la misma narración
-

Metaficción actualizada

Jugar con los códigos del texto

- Yuxtaposición de planos referenciales (metalepsis):
Ejemplos: autor o director que se enamora de la protagonista; personaje que sale de la página o actor que sale de la pantalla de proyección; lector o espectador que se convierte en personaje de la narración, etc.
 - Experimentación retórica con elementos formales en el texto o en serie de textos: Distorsión, iteración, alteración, hiperbolización, minimización, eliminación de reglas de género, código, soporte o formato
 - Evolución de la estructura ternaria (en textos narrativos): transformación, en el transcurso del relato, de los roles implícitos de director, actor y espectador de la acción.
-

Novelas Canónicas de Metaficción

- *Don Quijote de La Mancha* (España, 1605)
 - *Tristram Shandy* (Irlanda, 1768)
 - *Jacques le fataliste* (Francia, 1786)
 - *Los monederos falsos* (Francia, 1904)
 - *At-Swim-Two-Birds* (Irlanda, 1924)
 - *Rayuela* (Argentina, 1963)
 - *Cien años de soledad* (Colombia, 1967)
 - *Yo, el Supremo* (Paraguay, 1976)
 - *Cristóbal Nonato* (México, 1992)
 - *El mago de Viena* (México, 2006)
-

Películas Canónicas de Metaficción

- *Sherlock, Jr.* (Keaton, 1924)
 - *El hombre de la cámara* (Rusia, 1929)
 - *Rashomon* (Kurosawa, 1950)
 - *Sunset Boulevard* (Wilder, 1950)
 - *Singing in the Rain* (Donen, 1952)
 - *Rear Window* (Hitchcock, 1954)
 - *Le mépris* (Godard, 1963)
 - *Otto e mezzo* (Fellini, 1963)
 - *The French Lieutenant's Woman* (Reisz, 1981)
 - *Tristram Shandy* (Winterbottom, 2004)
-

Aproximaciones al estudio de la metaficción

Aproximaciones Contextuales

MF como ejemplificación de tesis filosóficas o científicas

-- Intratextuales (niveles de significación)

K. Hayles; P. Stoicheff; D. Seager

-- Intertextuales (relaciones entre textos)

R. Stam; Y. Lotman; S. Moulthorp

-- Pragmáticas

L.Hutcheon; W.Ommundsen; R.Federman

Aproximaciones Textuales

Tendencia a generar modelos taxonómicos

- Genéticas: orígenes y filiaciones literarias y personales
R.Alter; A.M.Barrenechea
 - Tipológicas: estrategias retóricas y convenciones
genéricas
G.Genette; L.Dällenbach; L.Hutcheon;
S.Lauzen; B.Stonehill
 - Semánticas: códigos de significación y mecanismos de
referencialidad moderna y posmoderna
R.Scholes; S.Sarduy; M.Foucault; J.Lipski;
S.Chatman; C.Brooke-Rose; A.Thiher; M.Bal;
L.Hutcheon; B.McHale; C.Nash
-

¿La metaficción existe?

- Toda ficción requiere un grado de metaficción
(Derrida)
 - La metaficción es producto de los estudios sobre metaficción (Ommundsen)
 - Es imposible teorizar sobre la metaficción, considerando su naturaleza experimental
(Hutcheon)
-

Metaficción y Posmodernidad

Definiciones Problemáticas

- MF PM = MF HGR (MF Historiográfica)
(Tesis de Hutcheon)
Modelo eurocéntrico y excluye cuento
 - MF PM = MF Ontológica
(Tesis de McHale)
Modelo tautológico, próximo al Fantástico
 - MF PM = Metalepsis
(Tesis de Nash)
Modelo reduccionista
-

Metaficción y Posmodernidad

Características generales

-- Intertextualidad con códigos (architextualidad)

Tesis de Pavlicic

-- Estrategias neobarrocas (asimetría, monstruosidad, laberintos, fractalidad, etc.)

Tesis de Calabrese

-- Ironía inestable (intención irrelevante)

Tesis de Booth

Modelo de Análisis de la Metaficción

- Framings (horizontes de lectura)
 - Análisis textual (título, inicio, narrador, personajes, lenguaje, tiempo, espacio, género, intertexto, ideología, final)
 - Subtextos
 - Arqueología textual (pretextual / architextual)
 - Condiciones de posibilidad semiótica:
 - Niveles de verosimilitud (códica, lógica, genológica, cultural, irónica)
 - Condiciones de posibilidad material:
 - Producción, distribución, recepción
 - Estrategias neobarrocas
-

Meta-Ficción y Meta-Pop (metaficción popular)

Baladas

(Ejemplo: Chava Flores)

Vestido

(Ejemplo: camisetas con texto estampado)

Historieta

(Ejemplo: *Fan Boy* de Sergio Aragonés)

Poesía

(Ejemplo: sonetos acerca del soneto)

Metaficción en Literatura

	Hiperbolización	Minimización	Subversión	Tematización
Título	Título más extenso que el texto (Valenzuela)	Adivinanzas (Mejía Valero)	Título sin texto (GS: Fantasma)	Título sobre el título (JEP)
Inicio	Inicio del universo (<i>Tristram Shandy</i>)	In medias res (<i>La muerte de Artemio Cruz</i>)	Catafórico y anafórico (<i>100 años</i>) (<i>Gringo viejo</i>)	Inicio tematizado (JC: Babas)
Tiempo	Profusión de tiempos sin conexión (Joyce: F. Wake)	Tiempo cíclico (Rulfo)	Tiempos no plausibles (Celosía: RG)	Tiempo tematizado (<i>Orlando</i>)

Espacio	Exceso de detalles o descripción contradictoria Mise-en Abime	Descripción ausente o mínima (Beckett)	Mundos paralelos o simult. (<i>Flores azules</i>)	Espacio como personaje (patio en H. Constantini)
Narrador	Múltiples voces (<i>As I Lay Dying</i>) (Babas: Cortázar)	Narrador ausente o Puro diálogo (Celosía: RG)	Narración sospechosa: “Tal vez...”	Tematización del lector (PMenard) (JC: Continuidad)
Personajes	Sin una función particular (dwarfs en McCullers)	Nombres grotescos o letra inicial o sin nombre (V de Thomas Pynchon)	Doppel- gänger (D. Gray) (Mr. Hyde)	Personaje habla a lector (Diderot) (F.O’Brien, 39) (Metalepsis) Personaje ausente (S. Knight)

Lenguaje	Ejercicios de estilo (R. Queneau) Juegos tipográficos Caligramas	Escritura a mano (Benedetti)	Lipogramas (Borbolla) (<i>Léérere</i>) Notas al pie Dos columnas autotextuales Apostillas	Juegos de palabras Anagramas Referencias
Género	Parodia de género extraliterario (JLB)	Reseña de libros inexistentes Poema en prosa	Lo banal y lo extraordinario (Stevick) Secuencias alternas de lectura (<i>Rayuela</i>)	Ficción como un juego (JLB)

Intertexto	Esquemas Impuestos Parcialmente (<i>Ulysses</i>)	Citación textual	Cambio de contexto (<i>Una invest. filosófica</i>)	Epígrafes
Final	Finales Múltiples (Britto)	Ausencia de final (Chéjov)	Final irónico (Shua, AM)	Final tematizado (<i>French Lt.</i>)

Metaficción en Cine

	Hiperbolización	Minimización	Subversión	Tematización
Inicio	Título tematizado en los créditos (<i>Psicosis</i>)	Inicio in medias res (<i>Amén</i>)	Final en reversa (<i>Amnesia</i>)	Suspense explícito (<i>La soga</i>)
Imagen	Saturación de imágenes (<i>Powaqqatsi</i>) (<i>Kooyaniskatsi</i>)	Blanco y negro estilizado (<i>Manhattan</i>)	Color tematizado (<i>Mi vida en rosa</i>)	Recursos anacrónicos (<i>El niño salvaje</i>): Iris en b & n
Sonido	Mitificación (<i>Diva</i>)	Silencios (<i>Pi</i>)	Asincronía (<i>Eikka Katappa</i>)	Metaforización (<i>2001</i>)

Edición	Profusión de hechos sin conexión (<i>Vidas cruzadas</i>)	Fragmentos (<i>Sospechosos comunes</i>)	Narración no plausible (<i>Mulholland</i>)	Yuxtaposición diegética: Metalepsis (A) (<i>Purple Rose</i>)
Narrador	Múltiples voces (<i>He Says, She Says</i>) (<i>77 Sunset Strip</i>)	Narrador ausente (<i>La dama del lago</i>)	Narración sospechosa: “Tal vez...” (<i>Amnesia</i>)	Tematización del director (<i>Noche americana</i>) (<i>Stardust memories</i>)
Estructura	Mise-en-Abîme (<i>8 1/2</i>) Esquema impuesto parcialmente (<i>Dónde estás, hermano</i>)	Escala: Una o dos imágenes (short shorts)	Secuencia alterna de lectura (<i>Nashville</i>)	Biografía de personaje inexistente (<i>Zelig</i>)

Género	Alusión a género extracinematográfico (<i>Los payasos</i>) (<i>Misterio</i>)	Reseña de películas inexistentes (<i>El ciego</i>)	Lo banal y lo extraordinario (<i>Danzón</i>)	Ficción como un juego (<i>La mujer del Titanic</i>)
Estilo	Ejercicios de estilo (<i>Animatrix</i>)	Título sin película (McLaren)	Lipocine (<i>Baraka</i>)	Película como juego (<i>Matrix</i>)
Puesta en escena	Exceso de detalles (<i>Underground</i>) Descripción contradictoria (<i>Lost Highway</i>)	Descripción ausente o mínima (<i>El cubo</i>)	Mundos paralelos o simult. (<i>Solaris</i>)	Espacio como personaje (<i>Moebius</i>)

Personajes	Sin una función particular (dwarfs en David Lynch)	Nombres grotescos o letra inicial o sin nombre (Hnos. Coen)	Doppelgänger (<i>Blade Runner</i>)	Personaje habla al espectador: Metalepsis (B) (<i>Orlando</i>) (<i>Zoot Suit</i>)
Intertexto	Metaparodia (<i>NBK: I Love Mallory</i>)	Citación textual (<i>Sleepless in Seattle</i>)	Cambio de contexto (<i>Trono de sangre</i>)	Tematizar intertexto (<i>Carmen / Godard</i>)
Final	Finales alternos (<i>Zoot Suit</i>)	Ausencia de final (<i>Mundos paralelos</i>)	Finales simulados (<i>Brasil</i>)	Final tematizado (<i>Amor a colores</i>)

Para estudiar la metaficción

1. Una teoría de la metaficción requiere una metateoría de la ficción
 2. Ficción es toda verdad perteneciente a un contexto
 3. Ficcional (verdadero) es lo opuesto a ficticio (falso)
 4. Metaficción = Puesta en evidencia de las condiciones de posibilidad (semióticas o materiales) de la ficción
 5. En literatura (y fuera de ella) la verdad ficcional más universal es la narrativa
 6. La metaficción es una forma de intertextualidad, y la intertextualidad es una forma de metaficción
-

Para estudiar la metaficción

7. La metaficción es moderna o posmoderna a partir de la naturaleza pretextual (moderna) o architextual (posmoderna) de su intertextualidad
 8. La teoría literaria es un género de la ficción
 9. El estudio de la metaficción debe incluir una historia de la metaficción y una historia de las teorías sobre la metaficción (y, naturalmente, una metateoría de la metaficción, es decir, una teoría sobre los tipos de teorías que se han producido para estudiar la metaficción)
-

Para estudiar la metaficción

10. Un texto metaficcional puede ser estudiado con las herramientas del análisis intertextual (framings, subtextos, arqueología textual, estrategias neobarrocas, niveles de verosimilitud y condiciones de producción, distribución, enunciación y recepción)
 11. Un texto no es ficcional o metaficcional, sino que debe estudiarse cada uno de sus componentes ficcionales (tales como título, inicio, tiempo, espacio, final, etc.); podemos hablar de metaficción cuando alguno de estos componentes es tematizado o actualizado
-

Para estudiar la metaficción

12. Las estrategias de actualización metaficcional son tres: hiperbolización, minimización y subversión (de las convenciones ficcionales)
 13. Un indicador de ausencia de metateoría (y de un modelo para el análisis) es la declaración de que no es posible teorizar sobre la metaficción, y la sustitución de una teoría por una taxonomía, la cual es producida (en ese contexto) con herramientas diseñadas para el estudio de la ficción (y no para el estudio de la metaficción). Ejemplo: L. Hutcheon, 1980
 14. Teoría es un sistema conceptual que explica cuál es la especificidad de un tipo específico de ficción
-

Para estudiar la metaficción

15. La teoría de la metaficción literaria coincide con la filosofía de las ciencias sociales en su presupuesto fundamental: Toda verdad (ficcional) en ciencia o en literatura es construida a través de estrategias de seducción narrativa (demostración, evocación, analogía, etc.)
 16. Las teorías textuales de la metaficción tienden a producir taxonomías, y las teorías contextuales de la metaficción tienden a utilizarla para demostrar tesis disciplinarias (es decir, tesis filosóficas, lingüísticas, sociológicas, historiográficas, etc.)
-

Para estudiar la metaficción

17. El estudio simultáneo de la metaficción y la intertextualidad es el terreno de la traducción intersemiótica (que incluye, naturalmente, los terrenos de la traducción intralingüística, interlingüística e intrasemiótica)
 18. Una semiótica de la metaficción demuestra que Todo (es decir, todo aquello que nos resulta significativo) es intertexto. En consecuencia, Todo es memoria, y Todo es traducción
 19. La metaficción es producto de la ironía inestable, es decir, de la ironía cuya intención es irrelevante para su reconocimiento
-

Para estudiar la metaficción

20. La puesta en abismo (un texto que se contiene a sí mismo) es sólo una de las 50 formas posibles de la metaficción, y se encuentra en el entrecruce de la metaficción metafórica y la metaficción metonímica
 21. La metalepsis es la forma más accesible de metaficción, y consiste en la yuxtaposición del plano diegético y un plano metadiegético
 22. Los metatextos y la metaliteratura no son metaficción
 23. La metaficción es un rasgo de modernidad
-

Para estudiar la metaficción

24. La metaficción posmoderna es architextual (como en el caso de la metaparodia, es decir, un texto paródico que simultáneamente está definido por otra estrategia intertextual) (ver tesis # 7)
 25. En el contexto de la metaficción posmoderna, toda estrategia intertextual es relativamente intercambiable por cualquier otra, y su presencia depende de la lectura que se haga del texto
-

