Introducción

Susanne Klengel y Gloria Chicote
Doi: 10.54871/mc24es1b

La propuesta de Mecila (Maria Sibylla Merian Centre Conviviality-Inequality in Latin America) consiste en abordar el escurridizo concepto de convivialidad tal como se manifiesta en las complejas sociedades de América Latina desde una perspectiva multifocal y transdisciplinaria (Costa et al., 2017). El programa consiste en analizar las relaciones interculturales, interétnicas, interreligiosas o de género no como epifenómenos de procesos prepolíticos sino como arenas de disputa entre las fronteras, cooperativas y la vez conflictivas, que definen los grupos en términos de estructuras, negociaciones o representaciones en sociedades desiguales, con el propósito de interrogarnos sobre el *modus operandi* de esos procesos. Posicionados en este abordaje, el nexo entre convivialidad e inequidad es susceptible de ser discutido desde diferentes perspectivas teóricas y también en contextos y fenómenos específicos, teniendo en cuenta tanto las coordenadas históricas como las configuraciones contemporáneas. Se pone de manifiesto que la convivialidad es asimismo un proceso cambiante, interactivo y complejo que para ser encarado requiere no solo de la coparticipación de actores procedentes de diferentes comunidades de conocimiento, sino también la consideración interactiva

de diferentes lenguajes no solo lingüísticos sino también visuales, auditivos y audiovisuales.

Con el objetivo de profundizar la discusión en el rol que juega la textualidad literaria (y sus conexiones con otras medialidades), este libro de carácter colectivo, *Entre observación, descripción y creación. Convivialidades literarias*, propone interrogar un conjunto de obras ficcionales y ensayos literarios latinoamericanos, en función de los contextos de convivialidad aportados por el universo de las representaciones culturales.

En este marco conceptual, consideramos que se vuelve necesaria una aproximación al tema desde el Área de Medialidades de la convivialidad,[1] específicamente desde la centralidad de las obras literarias, para dar cuenta del movimiento que parte de la observación y descripción de los fenómenos pero que inexorablemente conduce a la creación.

Las contribuciones del presente volumen interrogan diferentes contextos de convivialidad aportados por el universo de las representaciones culturales, las cuales, a su vez, constituyeron el punto de partida para los abordajes de las sociedades latinoamericanas, propuestos en el programa de Mecila. En este sentido nuestras investigaciones revisitan conceptos y perspectivas que dialogan en los diferentes textos. Ottmar Ette (2012), por ejemplo, parte del concepto de lo que él denomina *Konvivenz,* entendido como el mayor desafío de la fase actual de la globalización: la creación de condiciones que permiten una convivencia pacífica a escala global más allá de las diferencias culturales, tan vigente en este momento de violencias inusitadas. La perspectiva de la multicultura (Gilroy, 2004) permite interiorizarnos en el proceso de cohabitación e interacción, como la característica de la vida social en áreas urbanas de cualquier ciudad poscolonial, e incorpora una medida de distancia del término

[1] Mecila está estructurado en tres Áreas de Investigación: Historias de la convivialidad; Medialidades de la convivialidad y Políticas de la convivialidad. https://mecila.net/es/programa-de-pesquisa-2

"identidad", que resultó un recurso ambiguo en el análisis de raza, etnicidad y política. Asimismo, las consideraciones de Édouard Glissant en su sugerente libro *La poétique de la relation* (Glissant, [1990] 2017) constatan la presencia de una intención poética de carácter decolonial en las representaciones literarias de América Latina, especialmente las producciones caribeñas. Al mismo tiempo Glissant expresa, muy acertadamente, que estas promueven, desde la heterogeneidad de cada área cultural, una conciencia de lo diverso en el mundo, por lo cual se sostiene que toda cultura alcanza su plenitud en relación con los otros. Desde esta perspectiva, América Latina encarna un proceso de criollización/transformación continua que revela una fábrica de producción de lenguajes, en la cual las lenguas se pierden en la abundancia, pero también se multiplican y se singularizan. Así surge la cultura como traducción, compuesta por los itinerarios existenciales que la constituyen.

Mary Louise Pratt (1991) introduce el término *zona de contacto* en el debate de la convivialidad, ya que refiere al espacio de los encuentros coloniales en el que individuos separados por geografía e historia entran en contacto entre sí y establecen relaciones de poder asimétricas y permanentes, en las que generalmente prevalecen la coerción, la desigualdad y el conflicto. A esta constelación se suma el concepto de *entre lugar* acuñado por Silviano Santiago (1978) y redefinido por Raúl Antelo (2014), que relativiza en su propia formulación toda relación lineal de la cultura latinoamericana con su inserción en la cultura occidental: las representaciones culturales están signadas por su *entre lugar* de representación. El significado de un concepto de larga tradición en la crítica literaria, *milieu*, es analizado por Patrick Eser (2019) tanto como una categoría relacional que focaliza fenómenos de distancia, de percepción y de influencia espacial, como una categoría sociocultural y socioontológica que describe y analiza fenómenos sociales en relación con el entorno y la estructura social, las jerarquías, las desigualdades y diferencias sociales que implican. El *milieu* de las ficciones urbanas muestra la problemática social, a partir de la tematización del espacio urbano

y los consecuentes procesos de inclusión, exclusión, desigualdades y convivialidad.[2] Asimismo, las experiencias de traducción cultural atraviesan las obras estudiadas como un posible tema para reflexionar también sobre el rol central que adquiere el conocimiento en la convivialidad como un complejo proceso cultural y social, y, además, como una herramienta para cambiar las inequidades existentes. En este punto también se juega el multiperspectivismo, que tantas veces nos reitera que el conocimiento no es universal sino situado (Haraway, 1991) y que para seguir sus derroteros debemos ser capaces de reflejar sus múltiples localizaciones de producción (Mignolo, 2000).

Si bien los conceptos reseñados hasta aquí han servido como punto de partida para la discusión entre las autoras y los autores de las contribuciones de este libro, el diálogo resultó sustancialmente enriquecido con el aporte de nuevas perspectivas teórico-críticas que se discuten en cada capítulo.

Antes de entrar en las contribuciones individuales a este volumen, queremos prologarlas con unas breves reflexiones sobre a qué nos referimos cuando hablamos de convivialidades literarias, a las que consideramos vinculadas al fenómeno de la desigualdad. Proponemos una ampliación y, al mismo tiempo, una refinación de las herramientas actuales de análisis en los estudios culturales y los estudios literarios, al abordar en este volumen una selección de manifestaciones estéticas y artefactos culturales desde diferentes perspectivas, especialmente desde el campo de la literatura en sentido estricto y amplio. El objetivo es estimular la idea sobre la vinculación de las modalidades de convivialidad (también más allá del ámbito de las relaciones puramente humanas) con los fenómenos de la diferencia y la desigualdad, ya que estos siempre se dan de una u otra manera en las experiencias de la convivencia y, por lo tanto, se encuentran también en el campo de la literatura y las artes. Es cierto que la literatura o, mejor dicho, las literaturas, siempre han sido un lugar privilegiado donde se representan, observan y describen las

[2] Véase el capítulo de Patrick Eser en este libro.

más diversas figuraciones de la coexistencia y convivencia, así como la resolución de los más diversos conflictos derivados de situaciones de desigualdad y diferencia. Sin embargo, además de la representación del tema en géneros literarios como la novela, la poesía, el teatro o la literatura popular, nos detenemos también en otras formas de hacer literatura más allá de los textos de ficción, es decir, la historia de las ideas, el ensayo, pero también formas más *performativas* de narrar, como la oralitura, las *performances*, el hip-hop, etc. Por último, se trata también de las dinámicas mediales en el tiempo y el espacio, ya que los textos literarios, los artefactos culturales, las manifestaciones estéticas no existen de manera autónoma en su constitución ideal y material.

Por consiguiente, las convivialidades literarias no solo pueden ser observadas y descritas como tema y objeto en diversas manifestaciones estéticas, sino que se autoproducen a sí mismas como sujeto de la acción literaria y adquieren agencia propia. De este modo, cambian nuestra visión de la literatura y del hecho literario, así como de la creación misma. Las convivialidades literarias –como perspectiva de percepción, categoría de descripción, representación y actuación, objeto y sujeto– iluminan tanto espacial como temporalmente la diversidad de expresiones y procesos estéticos, así como las formas de conflicto entre las instancias de la acción literario-cultural, ya sean autores, textos, editores, traducciones, artefactos culturales como libros físicos o productos audiovisuales, procesos de distribución, recepción o apropiación. La noción de convivialidades literarias, unida a la percepción y vivencia de desigualdades, asimetrías y diferencias también permite comprender ecos, adopciones, apropiaciones o transformaciones de tales dinámicas en otros contextos y llama la atención sobre la inmensa diversidad de estos procesos, incluso en las zonas de contacto y en forma de escenas de contacto más allá de la convivencia puramente humana.

Parte 1. Enfoques de conjunto

El libro comienza con una perspectiva de conjunto del rol de la cultura caribeña en la construcción del concepto de convivialidad. En el capítulo de Gesine Müller ("Convivialidades literarias en mundos agotados: Fernanda Trías, Samanta Schweblin y Benjamín Labatut") nos centramos en la literatura como espacio de convivialidad. Müller parte de los ensayos sobre estudios culturales dedicados al enfoque programático de una *convivencia en paz y en diferencia,* tal como están siendo repensados entre los intelectuales del Caribe y de su diáspora, lo cual resulta obvio por variadas razones. Esta región, tan rica en su producción literaria, ha ido perfilándose, en las últimas décadas, como uno de los lugares privilegiados en cuanto a la producción de teorías: *Négritude*, *Créolité* y *Relationalité* son conceptos que se profundizan en este capítulo.

Friedhelm Schmidt-Welle ("Regionalismo simbólico y convivialidad literaria. Una propuesta") vuelve a cuestionar el concepto de convivialidad literaria, a partir del análisis de su reaparición en el contexto de la crítica del cambio climático como amenaza del llamado Antropoceno, como reacción contra la globalización del capitalismo neoliberal, y como búsqueda de alternativas al consumismo extremadamente exagerado que pone en el centro de atención las formas y maneras de vivir según reglas y organización social no occidentales como, por ejemplo, el Buen Vivir. Pero también enfatiza que, hasta ahora, en el campo de la literatura no hemos encontrado una solución adecuada que se distinga de las Ciencias Sociales a quienes se adjudican normalmente los fenómenos de la convivialidad y su análisis. Aunque recientemente hubo intentos fructíferos como el de Ottmar Ette (2004) quien considera el rol de la literatura para la convivialidad, y Sérgio Costa (2019), quien nos ofrece una visión general de la historia de ese concepto y su relación con la desigualdad, hasta ahora falta una visión clara y sistemática de la convivialidad. Quizá, al haber llegado a ese punto debemos aclarar una vez más que

existe una diferencia fundamental que no se puede negar ni cambiar: el hecho de que la literatura en sí es un medio.

¿Qué espacio pueden retener las literaturas nacionales desde una perspectiva multifocal? Laura Gentilezza ("La parte en vez del todo. Sobre la literatura nacional como estilo") efectúa una mirada diacrónica al desarrollo de este concepto para analizar su actual alcance en el espacio literario latinoamericano tras la transformación digital, que pareciera (¿o no?) borronear fronteras en el espacio virtual y democratizar el acceso a comunidades y colectivos diversos donde lo nacional perdería peso (literatura de mujeres, digital, de pueblos originarios).

Parte 2. El ensayo en América Latina

El género ensayístico ha sido reiteradamente señalado como un formato original de la expresión del pensamiento latinoamericano. Liliana Weinberg y Alejandra Mailhe ofrecen sendos análisis conviviales de ensayos relevantes de México y Argentina.

En su capítulo "'Notas sobre la inteligencia americana' de Alfonso Reyes. El sector letrado ante un clima de guerra mundial", Weinberg se propone una relectura del texto clave de Alfonso Reyes, ya que considera que hoy reviste una nueva actualidad debido a que plantea una pregunta imperiosa respecto del papel de los artistas e intelectuales ante el clima de amenaza de una nueva guerra entre países europeos que puede alcanzar un desenlace global. Estas notas analizan sucintamente el papel de la inteligencia americana, su lugar en la sociedad y sus rasgos característicos respecto de la inteligencia europea. Reyes plantea a la vez una idea de tiempo, de *tempo*, de ritmo, de la cultura americana respecto de la europea, y repiensa la relación entre ambas. Es posible además reexaminar el texto de Reyes a la luz de la crisis de un cierto régimen de historicidad y de la puesta a prueba de conceptos clave como "razón", "civilización", "espíritu", que por largo tiempo vertebraron la visión de mundo y la

organización del pensamiento y el discurso de ese sector que Reyes llama "inteligencia".

Alejandra Mailhe ("El noroeste argentino y la fabulación de una armonía interclase") se interna en el análisis del concepto de folklore tal como fue delineado por el argentino Augusto Raúl Cortazar, como un espacio de amalgama armónica entre elementos culturales divergentes, lejos de cualquier huella de conflictividad social. Una visión hegemónica occidental de la cultura, impregnada por la formación clásica y cristiana del autor, llevan a Mailhe a deconstruir los argumentos de Cortazar.

Parte 3. La convivialidad en obras literarias

Volvamos a la casuística literaria centrada en algunas configuraciones latinoamericanas tales como Brasil, Argentina o el Caribe. Una perspectiva historizada, pero con vigencia e interpelación inusitada, es transitada por Susanne Klengel en "Vanguardia pandémica. Convivialidad urbana tras la gripe española en *Pauliceia desvairada* (1922) de Mário de Andrade". Klengel se introduce en la propuesta estética de las vanguardias a partir de la interrogación del rol que tuvieron en su definición no solo la violencia de la Gran Guerra Mundial, sino también la experiencia de una pandemia mortal a escala mundial, la gripe española (1918), en moldear la producción literaria y artística de los años veinte. Tomando como ejemplo el célebre poemario de Mário de Andrade, se examinan las imágenes poéticas de una convivialidad vibrante y tensa en el espacio urbano moderno, que apuntan simultáneamente a una renovación radical del lenguaje y a una reconciliación melancólica con un pasado traumático de pandemia.

¿Cómo transitar la convivialidad literaria en las manifestaciones de los sectores populares urbanos de América Latina? Christoph Müller, en su capítulo "Contar, comentar, confrontar: el rap como medio de expresión y comunicación desde los márgenes", nos introduce

en el mundo del rap desde su surgimiento en los años setenta en las grandes ciudades de Estados Unidos marcadas culturalmente por la presencia de habitantes de descendencia afroamericana. Esta forma de canto hablado y rítmico rápidamente se extendió a distintas ciudades del mundo y se convirtió en una de las más importantes formas de expresión de grupos socialmente marginados. En este caso se analizará el rol del rap brasileño del estado de Espíritu Santo, como ejemplo de espacio de convivialidad cultural a fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Más allá de su trascendencia como expresión artística, el rap tiene una función modeladora en la formación de identidades y en su mensaje de crítica social, que tiene efectos polarizadores en el público a través de las formas en que se retratan las realidades de vida, los comentarios y el examen crítico de las condiciones sociales, políticas o culturales.

En el contexto argentino, Gloria Chicote ("Los tortuosos pactos de convivialidad en la configuración espacial de *El juguete rabioso* de Robert Arlt"), desde una perspectiva multifocal y transdisciplinaria, interroga la novela de Roberto Arlt publicada en Buenos Aires en 1926 como un contexto de convivialidad caótica en una ciudad convulsionada por profundas transformaciones sociales, urbanísticas y culturales.

José Luis de Diego ("Convivialidad y mediación tecnológica: sobre *Kentukis*, de Samanta Schweblin") nos introduce en un exhaustivo análisis de la narrativa de Samanta Schweblin, y en particular de su obra *Kentukis*, en la que se ponen en escena los conflictos interculturales propios de una globalización en crisis mediante una mediación tecnológica, original pero no imposible, en la que alguien puede ser visto por un ser anónimo, desde cualquier lugar del mundo, a través de un muñeco de peluche. Así, el choque intercultural (lenguas, ambientes, conductas) iguala, y a la vez distancia, acerca y distorsiona, en episodios en los que la desigualdad se solapa con el lenguaje pretendidamente universal de la tecnología, y en los que se filtran la violencia, la intolerancia, el *voyeurismo* y las perversiones: una

convivialidad que ya no opera en "zonas de contacto" geográficas sino virtuales.

Partiendo de una breve explicación de las sugerencias epistemológicas del concepto *milieu* en sus variedades más actuales, Patrick Eser, en "Convivialidad y ecología humana. *Las andanzas por los mundos circundantes* bajo el signo de la desigualdad social (ficciones contemporáneas de Argentina, Brasil y Haití)", reconstruye diferentes modelos narrativos vinculados con este concepto, a partir de ejemplos procedentes de la literatura argentina y haitiana de los siglos XIX-XXI. Las constelaciones espacio-sociales de la fábula, de los acontecimientos y de la interacción entre los personajes literarios permiten a Eser centrarse en una perspectiva tanto conceptual como metodológica para operacionalizar la investigación de los fenómenos de la convivialidad literaria.

Parte 4. Perspectivas relacionales

Una de las características de la complejización del concepto de convivialidad explorado en Mecila es la ampliación de los agentes involucrados en los procesos que cada vez se centran más en aspectos relacionales. Los vínculos humano-no humano son interrogados por Jörg Dünne ("Escenas de contacto. Acerca de la convivialidad entre perros callejeros y humanos en la literatura latinoamericana") a partir la redefinición de conceptos de Donna Haraway y de Mary Louise Pratt. Dünne analiza textos literarios y películas latinoamericanas, que le permiten reflexionar sobre la configuración literaria de "zonas de contacto" interespecíficas, tomando como ejemplo la relación entre perros y humanos como "especies de compañía". Tal perspectiva conduce a una reconceptualización que tiene en cuenta la medialidad del ambiente como condición común de todo lo viviente, y, en particular, analiza el caso de los perros callejeros como ejemplo de convivialidad doméstica de interacciones abiertas, marcadas a menudo por situaciones de precariedad en los márgenes de lo social,

que, en su concreta situación espacial y temporal, hacen perceptibles las asimetrías y las desigualdades que implican tales relaciones interespecíficas.

Uno de los desafíos relacionales centrales de la convivialidad en América Latina recae, sin lugar a duda, en las relaciones interétnicas que presuponen la existencia de paradigmas epistemológicos superpuestos. Claudia Hammerschmidt ("Poética de la convivialidad en la poesía mapuche contemporánea. El concepto del Buen Vivir, la recuperación del *az mapu* y la oralitura de Elicura Chihuailaf") se interna en las representaciones poéticas del universo mapuche en tanto expresiones de resistencia a la colonialidad del poder, saber y ser que impuso en primer lugar la Conquista del "Nuevo Mundo" y más tarde los Estados naciones chileno y argentino. La poesía mapuche actual trata de recuperar esta cultura ancestral mapuche al restituir las hablas, sonoridades y lógicas plurales de la tierra en toda su diversidad, a la vez que nos introduce en otro debate crucial de las medialidades de la convivialidad: la traducción como práctica que excede lo lingüístico para encarnarse en lo cultural, en un "sentipensar con la tierra", en la que la palabra poética se entrelaza con el pluriverso mapuche y sus múltiples lenguajes.

Nicolás Suárez ("Convivialidad, cultura material y afectos en la casa museo de Ricardo Rojas") incursiona en el universo de las relaciones de los archivos constituidos en el ámbito de los museos, para examinar las relaciones entre las casas museo de escritores en tanto espacios de rememoración y la escritura como una actividad capaz de fundar espacios imaginarios. Para ello, Suárez, apoyándose en investigaciones sobre los nuevos materialismos y la teoría de los afectos, procura pensar la casa del escritor argentino Ricardo Rojas no solo como un sitio donde se alojan archivos literarios y colecciones de objetos, sino también como una configuración convivial que ha sido elaborada literariamente.

En definitiva, con este libro deseamos ofrecer una contribución innovadora y complementaria, desde la perspectiva de los estudios literarios y culturales, a la reflexión sobre el concepto

interdisciplinario de convivialidad-desigualdad, que adquiere cada vez más importancia. Nos hemos centrado en el campo de la literatura en sentido estricto y amplio, aunque somos muy conscientes de que la literatura como institución está atravesando profundas transformaciones desde hace cierto tiempo. Hoy en día, ya no es posible determinar y definir "la literatura" dentro de los límites tradicionales. El objetivo de este volumen es plantear una variedad de consideraciones teóricas sobre la idea de las convivialidades literarias, así como presentar un amplio número de estudios de caso de América Latina para su discusión.

Agradecimientos

Agradecemos nuevamente a todas y todos los colaboradores que han enviado versiones revisadas de sus intervenciones en el panel de Mecila en el Congreso de CLACSO (México, 2022), en el taller que celebramos en el Instituto Iberoamericano de Berlín los días 27 y 28 de febrero de 2023 y otros eventos de Mecila en el que terminamos de perfilar las contribuciones. Asimismo, muchas gracias al equipo de CLACSO, en especial a la directora de Publicaciones, Fernanda Pampín.

También queremos dar las gracias a Juan Pablo Carrera que realizó una exhaustiva revisión de los textos, así como a Joaquim Toledo Jr., de São Paulo, quien supervisó el libro en su responsabilidad por las publicaciones de Mecila.

Por último, queremos dar las gracias al Ministerio Federal Alemán de Educación e Investigación [BMBF], que patrocina el proyecto Mecila.

Presentamos este libro con la confianza de que pueda constituir un punto de partida para pensar las producciones literarias en el polifacético eje de las relaciones conviviales de la cultura.

Bibliografía

Antelo, Raúl (2014). *Imágenes de América Latina*. Buenos Aires: Eduntref.

Costa, Sergio et al. (2017). Conviviality in Unequal Societies: Perspectives from Latin America. Thematic Scope and Research Programme. *Mecila Working Paper Series*, Nº 1. São Paulo: Maria Sibylla Merian International Centre for Advanced Studies in the Humanities and Social Sciences Conviviality-Inequality in Latin America.

Eser, Patrick (2019). ¿Espacio? ¡Milieux! El concepto del milieu como herramienta analítica de ficciones del espacio (ficciones urbanas de Buenos Aires y Puerto Príncipe). En Magdalena Cámpora y María Lucía Puppo (coords.), *Dinámicas del espacio: reflexiones desde América Latina* (pp. 69-80). Buenos Aires: Educa.

Ette, Ottmar (2004). *ÜberLebenswissen. Die Aufgabe der Philologie*. Berlín: Kulturverlag Kadmos.

Ette, Ottmar (2012). *Konvivenz. Literatur und Leben nach dem Paradies*. Berlín: Kulturverlag Kadmos.

Gilroy, Paul (2004). *Melancholia or Convivial Cultures*. Londres/Nueva York: Routledge.

Glissant, Édouard (2017 [1990]). *La poética de la relación*. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.

Haraway, Donna (1991). *Ciencia, cyborgs y mujeres: la reinvención de la naturaleza*. Madrid: Cátedra.

Mignolo, Walter (2000). La colonialidad a lo largo y a lo ancho. En Edgardo Lander (coord.), *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales* (pp. 52-82). Buenos Aires: Ciccus.

Pratt, Mary Louise (1991). *Arts of the Contact Zone*. Nueva York: Modern Language Association.

Santiago, Silviano (1978). O entre-lugar do discurso latino-americano. En Silviano Santiago (coord.), *Uma literatura nos trópicos* (pp. 11-28). São Paulo: Perspectiva.