

Arcanos: diálogo posible entre escrituras¹

Maestría en Estéticas Latinoamericanas Contemporáneas-UNDAV

Cecilia Noriega²

Directora de Tesis: Dra. María Pía López (UBA, UNGS)

Jurado:

Dra. Karina Bidaseca (UBA, CONICET)

Dra. Maritza Buendía (Universidad Autónoma de Zacatecas, México)

Dra. María José Rossi (UBA)

Fecha de defensa: 25 de julio de 2017

La tesis aborda la vinculación dialéctica entre las escrituras propias y las diferentes, la poesía y el ensayo estético-político y es resultado de una indagación reflexiva sobre la propia identidad latinoamericana y femenina.

Los arcanos mayores del Tarot, nacidos en el Renacimiento europeo, son utilizados como un dispositivo simbólico y estético, tanto en sus iconografías como en sus significados a lo largo de los siglos. A partir de la escritura de poemas-arcanos y de ensayos articulados a los mismos, se cruzan los grandes temas teóricos que atraviesan – caóticamente- las estéticas contemporáneas de América Latina: el pensamiento descolonial, las voces feministas, la dictadura, el poder patriarcal y masculino, el arte, el mundo indígena y chamánico, el pensamiento teórico y la creación artística como bastiones de resistencia, los mitos fundantes, la memoria como construcción, la escritura como posibilidad de sanación, como identidad política y existencial.

El encuadre teórico se basa en un intento de estética de la escritura basada en los pilares epistemológicos de Emile Benveniste y Jacques Derrida. Del filólogo y lingüista Emile Benveniste se indaga la hipótesis de la escritura como un organismo signifiante entre otras cuestiones. Del filósofo Jacques Derrida, trabajamos su análisis crítico y su escritura de la Deconstrucción.

Planteamos como hipótesis principal que Los Arcanos, arquetipos nacidos en el comienzo de la Modernidad (Renacimiento europeo) se constituyen como dispositivo mítico y simbólico que permite el diálogo entre los organismos signifiantes de escrituras diferentes, entre lo poético y lo ensayístico.

Nos preguntamos si el diálogo que se establece entre esas escrituras, es en definitiva un diálogo entre Europa y América, en la propia sede de significación. Y, a nivel personal, si podría tratarse de un profundo deseo de integración estética y simbólica de las escrituras que remiten al nacimiento en París (Francia) y la experiencia vital biográfica en Argentina.

¹ Recibido y aceptado 25/10/17.

² Profesora titular Artes Audiovisuales, UNDAV. Email: cecinoriega58@gmail.com

La metodología utilizada es múltiple, principalmente debido a la doble condición de la obra: poética y ensayística. Los ocho capítulos que la integran se articulan a partir del Arcano, poema escrito en una suerte de estilo neo-barroco, y el Ensayo, donde se plantean diferentes interpretaciones sobre la significación de los arcanos explorados y las grandes temáticas estético-políticas que configuran el marco teórico. Se recorren así obras literarias, poéticas y narrativas así como también personajes ficticios y reales, y autores claves de la literatura mundial y latinoamericana. Desfilan por la obra Calibán y Claudio, Sor Juana Inés de la Cruz, Alejo Carpentier, Jorge Luis Borges, Marta Traba, Aledo Luis Meloni, Maritza Buendía. Otros personajes históricos son abordados en los poemas como protagonistas o como voces: Violeta Parra, Frida Kahlo, el dictador genocida Jorge Rafael Videla, el cacique Calfucurá, el conquistador Hernán Cortés y la Malinche.

En palabras de la directora de la tesis, María Pía López, en los poemas-arcanos se escuchan, como en una especie de ventriloquía, los pensamientos, los sueños y las voces de estos personajes ya sea reales-históricos o literario-ficcionales dialogando entre sí. La tesis entonces asume la forma de un telar, un entramado de voces distintas, una estructura coral en su escritura.

Los resultados y conclusiones se podrían observar como una suerte de abanico que, al abrir, de alguna manera cierra. En palabras de la hermosa metáfora de Derrida “una maquinaria que se enrolla al consumirse”, o la de Borges, “el libro de arena”.

Se buscó que la escritura de la tesis tomara vida propia y fluyera como un auténtico río, formado por los afluentes del poema y del ensayo, escenario en el cual los arcanos - misterio, oculto, cerrado, arca, arcón- se constituyeron como una suerte de puente simbólico entre esas escrituras que se plasmaron.

El centro, el topos uranos, el cusco, ombligo de este territorio que es la tesis, es Latinoamérica, desde el México de Sor Juana Inés de la Cruz, Hernán Cortés, la Malinche, Frida Kalho, el Chile de Violeta Parra, Cuba y el Amazonas a través de Alejo Carpentier. A la Argentina de la dictadura, de Marta Traba, de Borges, el litoral de Aledo Meloni, a la Patagonia de Calfucurá, los Araucanos y los Mapuches.

La América india, morena, negra, femenina pariendo a sus artistas y pensadores como Xicorax la bruja parió a Calibán de los ríos pantanosos que la pueblan.

La hipótesis original de la que se partió se fue tejiendo entre poemas, arcanos, personajes, voces, rescatando la memoria de nuestra literatura, nuestro arte, nuestra historia, nuestros colores americanos. El diálogo entre las escrituras, la poética y la ensayística, fue cincelandando la vasija de barro esculpida con los ocho episodios como metáforas de los diversos ciclos de poder colonial y totalitario del patriarcado blanco, y de los períodos breves y luminosos de libertad y construcción de sociedades multiculturales e inclusivas, donde el respeto y la expresión de todas las etnias y géneros se expande como el gran tocado de plumas multicolores del Quetzacoatl maya, que en algún territorio y tiempo futuro nos espera como Gran Patria que somos. Memoria multicultural e inclusiva, genuina que tal vez podamos reconstruir, y volver a parir desde nuestras artes y nuestras letras.