

con•stel•la•tions publica trabajos colaborativos de creación de conocimiento que surgen en la intersección entre la práctica artística y académica. Son formatos que exploran los límites o van más allá de las formas tradicionales de publicación en las humanidades.

con•stel•la•tions es un proyecto del área del mismo nombre del Clúster de Excelencia 2020 *Temporal Communities: Doing Literature in a Global Perspective* de la Freie Universität Berlin. *CONSTELLATIONS* combina perspectivas y métodos científicos y artísticos, en línea con la agenda de investigación del Clúster, y crea formatos colaborativos y transdisciplinarios en diálogo con otras instituciones de investigación y espacios culturales como museos, teatros, archivos o bibliotecas.

con•stel•la•tions publiziert kollaborative Wissenszusammenhänge, die an der Schnittstelle von künstlerischer und akademischer Praxis entstanden sind. Die Formate bewegen sich an den Grenzen oder jenseits klassischer geisteswissenschaftlicher Publikationsformen.

con•stel•la•tions ist die Publikationsreihe der gleichnamigen Plattform für kollaborative, vernetzte und transdisziplinäre Formate des Exzellenzclusters 2020 *Temporal Communities: Doing Literature in a Global Perspective* an der Freien Universität Berlin. Im engen Dialog mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen und Kulturinstitutionen – Museen, Theatern, Archiven, Bibliotheken – verbindet *CONSTELLATIONS* Perspektiven und Methoden aus Kunst und Wissenschaft.

con • stel • la • tions 01

Ricardo Romero

× Hernán D. Caro

Ni mágico ni realista —

Sobre la hibridez

de la nueva literatura

latinoamericana

Weder magisch

noch realistisch —

Über die Hybridität neuer

lateinamerikanischer

Literatur

Übersetzung ins Deutsche

Friederike von Criegern

Textem Verlag

7 *Ni mágico ni realista –
Sobre la hibridez
de la nueva literatura
latinoamericana*

23 *Weder magisch
noch realistisch –
Über die Hybridität neuer
lateinamerikanischer
Literatur*

40 Appendix

Ni mágico ni realista — Sobre la hibridez de la nueva literatura latinoamericana

Hernán D. Caro En principio quisiera aclarar que en esta charla no hablaremos solo del género fantástico, sino también de otros géneros cercanos. El género fantástico es, por supuesto, un género muy amplio. Por eso quisiera comenzar con algo de contexto.

Durante varios años, incluso décadas, temáticas literarias supuestamente realistas, como las novelas que abordaban la violencia social o la crónica periodística con tintes literarios (estoy pensando en Colombia y en otros países de la región) parecían ser los caminos hegemónicos en Latinoamérica. Sin embargo, desde hace algunos años existe, en varios países del continente, una especie de redescubrimiento, de reinvención, o, si usamos una palabra un poco cansada, trasnochada, una especie de *boom* de diversos géneros literarios que exceden el realismo. Hablo del género fantástico, pero también del horror, bien sea psicológico o natural, la ciencia ficción, por ejemplo, el gótico andino, el *New Weird*. Son muchos los conceptos que intentan dar cuenta de estos géneros que de alguna manera se alejan de la realidad, que intentan ver otra cara de la realidad, su cara oscura, su cara oculta, sus lados mágicos, sus lados pesadillescos, examinando pasados, presentes y futuros alternativos. Muchas escritoras y escritores de México, Argentina, pasando por Cuba o la República Dominicana, gente de Ecuador, de Bolivia y de Colombia están reinventando y cambiando estos géneros de larga tradición para hablar de temas muy

serios y muy reales como la violencia urbana, los abismos de la adolescencia, la maternidad, la brutalidad política latinoamericana o los desastres ecológicos.

Ricardo, con las particularidades de tus búsquedas literarias y de tu obra, la tuya es una de las voces de este auge, de este *boom*, si seguimos usando esta palabra tan problemática, quizás hasta molesta después de haber escuchado de tantos *booms* en Latinoamérica.* ¿Cómo describirías lo que sucede hoy en el continente con estos géneros, y cuáles son las razones para este auge?

Ricardo Romero Creo que no hay una sola respuesta. A mí me da la sensación, cuando hablabas recién de estos géneros que abordan el lado oscuro de la realidad, de que esa dicotomía ya no nos alcanza, de que ya no nos resulta precisa la idea de que hay una realidad y un lado oscuro. La realidad *es* oscura, no es que nosotros estamos mirando solo un lado, sino que estamos tratando de ver algo de todo eso que hay ahí y que es muy confuso, que es maravilloso, pero que también es aterrador y sobre todo desconcertante. Y creo que estos géneros han reaparecido y tienen hoy una gran vigencia cultural, una gran circulación, no solo en la literatura sino también en las series y en las películas, porque es la manera que tenemos de enfrentar justamente esa cosa, ese monstruo lovecraftiano que es la realidad, aunque más exacto sería decir «lo real». Esa cosa que es inasible, deforme y de la que solo podemos

* Se refiere principalmente al llamado «boom latinoamericano», acontecimiento literario y editorial durante los años sesenta y setenta del siglo pasado en el que la literatura latinoamericana fue ampliamente difundida. Los autores más representativos de ese momento son Gabriel García Márquez (Colombia), Carlos Fuentes (México), Mario Vargas Llosa (Perú) y Julio Cortázar (Argentina), entre otros. El boom latinoamericano está íntimamente relacionado con el realismo mágico. Este comentario y todos los siguientes son de Ricardo Romero.

ver muy poco y lo que vemos no siempre es gratificante, por el contrario. En este sentido, en Argentina hoy hay muchos escritores y lectores hablando del *New Weird*...*

Caro El nuevo extraño, ¿no?...

Romero Claro, el nuevo extraño. Pero a mí me sirve la palabra «weird», porque en el *New Weird* está también el «queer». La hibridez, me parece, es la marca de nuestra época. Necesitamos esa flexibilidad, ese temblor que nos está obligando ahora a redefinirnos constantemente. No solo desde la sexualidad sino también preguntarnos qué es lo humano en general, qué nos define. Yo no sé qué es lo humano hoy. Me lo estoy preguntando y me lo pregunto a través de la escritura. Estos géneros son los que mejor me permiten intentar preguntarme eso.

Caro Simplemente me parece muy interesante lo que tú dices, Ricardo. No existe un lado oscuro de la realidad sino que la realidad es, esencialmente, inherentemente, oscura. La novela realista, la literatura realista se agotó, llegó a sus límites y ya no puede explicar lo que está sucediendo, tenemos que ir más allá.

Romero Efectivamente. Y eso me parece muy elocuente. Porque en realidad lo que pone en evidencia eso es que el realismo no deja de ser un artificio, un discurso. Lo que se agotó es ese artificio, porque la realidad sigue estando ahí. Entonces necesitamos de otros artificios. Que el realismo se ponga en evidencia como artificio es muy interesante porque es poético,

* Movimiento que surge a fines de los años noventa en Gran Bretaña. Es, en realidad, una forma de leer y de pensar los nuevos imaginarios vinculados al terror, la ciencia ficción y la literatura fantástica. El término surge del prólogo que en 2002 realizó M. John Harrison a la edición de *The Tain*, de China Miéville. Algunos de sus autores más representativos, además de los ya nombrados, son Michael Cisco y Jeff VanderMeer.

Weder magisch noch realistisch – Über die Hybridität neuer lateinamerikanischer Literatur

Hernán D. Caro Zu Beginn dieses Gesprächs möchte ich klarstellen, dass wir nicht nur von fantastischer Literatur sprechen werden, sondern auch über verwandte Genres. Fantastische Literatur ist natürlich sehr vielfältig. Darum möchte ich mit etwas Kontextualisierung beginnen.

Viele Jahre, sogar Jahrzehnte lang schienen in Lateinamerika vermeintlich realistische literarische Themensetzungen der Königsweg zu sein, so etwa Romane über gesellschaftliche Gewalt oder journalistische Chroniken mit literarischem Anspruch, ich denke da besonders an Kolumbien und andere Länder der Region. Seit einigen Jahren gibt es aber in einigen Ländern des Subkontinents eine Art Wiederentdeckung, Neuerfindung, oder, wenn wir das etwas übermüdete, ausgelaugte Wort verwenden wollen, eine Art Boom literarischer Genres, die über den Realismus hinausgehen. Ich spreche hier von fantastischer Literatur, aber auch von Genres wie Horror, sei es psychologischer oder realistischer Horror, von Science-Fiction oder *Anden-Gothic*, *New Weird*. Es gibt etliche Begriffe für diese Art Literatur, die sich in irgendeiner Art und Weise von der Realität entfernt, die versucht, eine andere Seite der Realität zu zeigen, ihre dunklen, verborgenen, magischen, ihre alpträumhaften Seiten, und alternative Vergangenheits-, Gegenwarts- und

Zukunftsszenarien beleuchtet. Viele Schriftsteller-innen aus Mexiko, Argentinien, Kuba oder der Dominikanischen Republik, Schreibende aus Ecuador, aus Bolivien und aus Kolumbien erfinden diese traditionsreichen Genres neu und verändern sie, um von so ernsten und überaus realen Themen wie Gewalt in Städten, den Abgründen der Adoleszenz, Mutterschaft, der Brutalität lateinamerikanischer Politik oder Umweltkatastrophen zu sprechen.

Ricardo, mit dem, was du literarisch suchst und was dein Werk ausmacht, bist du eine der Stimmen dieser Blüte, dieses Booms, wenn wir dieses problematische und nach so vielen lateinamerikanischen Booms vielleicht sogar enervierende Wort weiterhin verwenden wollen.* Wie würdest du beschreiben, was heute in Lateinamerika mit diesen Genres passiert, und was sind die Gründe für diese Blüte?

Ricardo Romero Da gibt es, glaube ich, nicht nur eine Antwort. Als du gerade von diesen Genres sprachst, die die dunkle Seite der Realität zeigen, da hatte ich den Eindruck, dass diese Dichotomie heute gar nicht mehr greift, dass uns diese Vorstellung nicht mehr zutreffend erscheint, es gebe einerseits eine Realität und andererseits eine dunkle Seite. Die Realität *ist* dunkel. Es ist nicht so, dass wir nur eine Seite anschauen würden, sondern wir versuchen, etwas von all dem zu sehen, was es gibt und was sehr verwirrend ist. Es ist wunderbar, aber es ist auch furchterregend und vor allem ist es erstaunlich. Und ich glaube, dass diese Genres wieder

* Angespielt wird hier vor allem auf den sogenannten »Boom latinoamericano«, ein literarisches und verlegerisches Ereignis der 1960er und 70er Jahre, durch das die lateinamerikanische Literatur weite Verbreitung fand. Zu den hierfür repräsentativsten Autoren zählen Gabriel García Márquez (Kolumbien), Carlos Fuentes (Mexiko), Mario Vargas Llosa (Peru) und Julio Cortázar (Argentinien). Der lateinamerikanische Boom ist eng mit dem Magischen Realismus verknüpft. Diese und alle folgenden Anmerkungen stammen von Ricardo Romero.

aufgetaucht sind und dass sie heute eine so große kulturelle Kraft haben, so weit verbreitet sind, nicht nur in der Literatur, sondern auch in Serien und Filmen, das liegt eben genau daran, wie wir diesem Lovecraft'schen Monster begegnen müssen, welches die Realität, oder genauer gesagt: das Reale ist. Dieses Ding, das nicht greifbar ist, verzerrt und nur selten sichtbar – und was wir sehen, ist nicht immer erfreulich, ganz im Gegenteil. In diesem Sinne gibt es heute in Argentinien viele Autor-innen und Leser-innen, die vom *New Weird* sprechen ...*

Caro Vom neuen Seltsamen, oder?

Romero Klar, das neue Seltsame. Aber mir kommt das Wort »weird« gelegen, denn *New Weird* ist auch »queer«. Hybridität scheint mir das Charakteristikum unserer Zeit zu sein. Wir brauchen diese Flexibilität, dieses Beben, das uns heutzutage auffordert, uns permanent neu zu definieren. Nicht nur in Bezug auf Sexualität, sondern wir müssen uns auch fragen, was ganz generell das Menschliche ist; was uns ausmacht. Ich weiß nicht, was heute das Menschliche ist. Das frage ich mich und ich frage es mich durch das Schreiben. Und die genannten Genres erlauben es mir am besten, diese Frage zu stellen.

Caro Ich finde das sehr interessant, was du sagst, Ricardo. Es gibt keine dunkle Seite der Realität, sondern die Realität selbst ist dunkel, das ist ihr inhärent. Der realistische Roman, die realistische Literatur ist an ihre Grenzen gestoßen, sie hat sich erschöpft, kann nicht mehr erklären, was geschieht, wir müssen darüber hinausgehen.

* Diese Bewegung entstand in den 1990er Jahren in Großbritannien. Sie bezeichnet eine bestimmte Art zu lesen und diese neuen, mit Horror, Science-Fiction und Fantastik verbundenen Vorstellungswelten zu denken. Der Begriff entstammt einem Prolog von M. Hohn Harrison für die Ausgabe von China Miéville: *The Tain* (2002). Einige der prominentesten Autor-innen sind, außer den bereits genannten, Michael Cisco und Jeff VanderMeer.