

Crítica, teoría y literatura | Entrevista con Lauro Zavala

frontalgaceta

enero 27, AM

Por Ismael Lares

¿Hacia dónde se encamina su interés por la crítica actual?

Mi interés actual se centra en la teoría interdisciplinaria, los problemas de la relación entre ética y estética, la metateoría (teoría sobre las teorías literarias) y la discusión sobre la utilidad de la teoría literaria. Como presidente de la Academia Mexicana de Teoría Literaria, estoy coordinando algunos proyectos editoriales para la difusión de la teoría literaria en lengua española. No existe ninguna teoría literaria en español que haya trascendido, es decir, que haya sido traducida a otras lenguas, y por ello es necesario crear espacios de trabajo sobre la teoría literaria y cinematográfica en español, y dialogar con colegas que leen y escriben en otras lenguas.

¿Cuál es el compromiso del teórico con la sociedad, si es que lo tiene?

El compromiso del teórico literario es contribuir con la utilidad de los métodos de análisis que diseña, que pueden ser utilizados para el estudio de cualquier texto. Su utilidad social se encuentra en la enseñanza.

A propósito de la actualidad de los estudios culturales, ¿qué podrían aprender la crítica de divulgación o periodística y los críticos de, precisamente, los estudios culturales?

Los estudios culturales no existen en México. Sólo hay una maestría en Estudios Culturales en el país (en El Colegio de la Frontera Norte), pero todos sus profesores son investigadores de Ciencias Sociales. Los Estudios Culturales consisten en un diálogo entre las Ciencias Sociales y las Humanidades, pero donde hay ausencia de expertos en Humanidades no puede haber Estudios Culturales. Esta maestría, por ejemplo, está dedicada exclusivamente a los Estudios Sociales, a pesar de su nombre.

¿Qué valor tiene el discurso crítico en la literatura contemporánea?

Todo escritor termina por elaborar una Poética personal de su proceso de creación. Si por «discurso crítico» entendemos los modelos teóricos y de análisis de textos literarios, éstos tienen un valor pedagógico, desde la

educación elemental hasta el posgrado. Un crítico es un árbitro del gusto, pero un analista es un pedagogo, lo que comúnmente llamamos un maestro o un investigador profesional.

¿Cuáles deberían ser las formas o enfoques para acercarnos de manera crítica a una obra desde el presente?

Los críticos utilizan la palabra «deber». Pero en la teoría y el análisis literario sólo existe la normatividad del método. Existen más de 50 grandes teorías literarias, y de cada una se desprenden numerosos métodos y modelos de análisis, cada uno de los cuales responde preguntas específicas.

¿El debate literario es solamente estético? ¿Cómo afecta la militancia ideológica en la recepción de la literatura?

Todo debate estético es inevitablemente político. Todo método tiene implícita una agenda ideológica. Un método es una forma de militancia epistemológica, lo cual tiene un carácter político.

¿Qué tan actual o qué tan anacrónica es la teoría literaria que se produce hoy en México?

La reflexión teórica y el diseño de modelos de análisis literarios que se producen en México están a la par de los que se producen en cualquier otra lengua. Pero no hay mecanismos de traducción a otras lenguas. Los teóricos mexicanos están al tanto de lo que se produce en Europa y los Estados Unidos. Y también hay producción teórica original de nivel internacional. Por ejemplo, este mes se ha publicado en la UACM una tesis que yo dirigí en el Posgrado en Letras de la UNAM. Es una Teoría general de lo fantástico, de Omar Nieto, que integra las teorías fragmentarias que se han producido en Europa desde Todorov (en los años 60) hasta hoy. El año pasado se publicaron 35 libros de teoría literaria en el país, lo cual no está nada mal. Pero por supuesto que podría haber mucho más, y sería conveniente que esta producción tuviera mayor difusión y fuera traducida. De ese trabajo depende la enseñanza de la literatura.

¿Qué tan cierto es ese discurso apocalíptico sobre que la literatura mexicana (y la crítica) está en crisis?

Es un lugar común, que se aplica a todo. Decir que estamos en crisis permite observar con precisión los espacios donde es necesario poner mayor atención, pues toda actividad profesional siempre está en constante cambio.

Tomando en cuenta sus estudios y aproximaciones sobre intertextualidad, ¿hasta qué punto sigue siendo ésta un concepto vital para la crítica?

Es una categoría estratégica para la teoría literaria. Empezó como un mero concepto en los trabajos de Julia Kristeva en 1970 y su utilidad fue evidente en todas las humanidades. Pero en el universo de los medios digitales, todo está definido por redes intertextuales. Ya no es un fenómeno excepcional o marginal, sino que es parte medular de la vida cotidiana contemporánea, de manera cada vez más evidente. No hay nada nuevo: todo se recicla.

¿Es posible pensar en la intertextualidad como un espacio de resistencia ante el discurso dominante teniendo como ejemplo a los teóricos postestructuralistas?

No. Al contrario, la intertextualidad es ya la estrategia dominante en la producción cultural actual, en todas las clases sociales, lo mismo que otras estrategias que originalmente eran vanguardistas (como la metaficción, la metalepsis, la ironía y la paradoja), pero que ahora forman parte de la vida cotidiana. Eso es precisamente la cultura posmoderna: una relativización del concepto de vanguardia (que es un concepto moderno).

A propósito del trabajo que Ud. ha publicado sobre cine, ¿cuál es el rumbo que ha tomado el análisis cinematográfico en México?

SEPANCINE fue creada en 2008 y ha organizado 13 congresos nacionales e internacionales de teoría y análisis cinematográfico. En 2011 se creó el Foro Internacional de Análisis Cinematográfico en la UABC, que ha organizado

4 congresos internacionales. En 2012 se creó el Seminario Universitario de Análisis Cinematográfico en la UNAM, que realiza un congreso internacional de análisis cinematográfico cada año. En 2013 se creó el grupo de análisis cinematográfico en la BUAP, que ha organizado 2 congresos nacionales de análisis. De todo ello se han derivado varias publicaciones colectivas.

El análisis de secuencias es una disciplina humanística. En 2008 el 96% de los libros sobre cine habían sido escritos desde las ciencias sociales (especialmente por los historiadores). Este predominio empieza a cambiar, con la publicación de los trabajos desde la perspectiva humanística del análisis

¿Qué importancia tiene la teoría literaria para el cine y viceversa?

La misma importancia que tienen otras teorías (teoría del conocimiento, teoría de la imagen, teoría del sonido, teoría digital, incluso la teoría biológica, etcétera). Sin embargo, la narratología cinematográfica tiene un desarrollo muy notable, y sus raíces se encuentran, en parte, en la narratología literaria. En Alemania y otros países hay Centros de Investigación Narratológica, donde se estudia cine, literatura y, sobre todo, narratología cotidiana y narratología terapéutica.

¿Cuál es la teoría literaria más adecuada al análisis cinematográfico?

Hay más de 50 teorías literarias y otras tantas teoría del cine. Cada proyecto de investigación tiene sus propias condiciones de posibilidad. Cada caso es único

Finalmente, ¿qué estrategias o características comparten los discursos narrativo y cinematográfico?

Este es el terreno de estudio de la narratología comparativa. Acaba de publicarse en el CUEC de la UNAM el libro de Robert Stam que tradujo del inglés: Teoría y práctica de la adaptación, donde se responde sistemáticamente esta pregunta.

Dr. Lauro Zavala. Es Doctor en Literatura Hispánica por El Colegio de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel II desde 1994. Su trabajo de investigación es de carácter transdisciplinario, centrado en el estudio de la minificción, el género más reciente de la historia literaria, como parte de la naturaleza fractal y serial de la narrativa contemporánea. Autor de varios libros de investigación sobre teoría del cine, teoría literaria, teoría museológica y procesos editoriales. También es autor de una docena de antologías literarias y una serie de viñetas de la vida académica. Sus trabajos están citados en más de 1,500 libros y artículos especializados. Investigador en el Departamento de Educación y Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Xochimilco, donde coordina el Módulo de Cine y forma parte de la comisión para crear el Doctorado en Humanidades. Desde el año 2000 dirige la revista semestral de investigación literaria El Cuento en Red, y como presidente de SEPANCINE (la Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico) desde 2005 coordina el Congreso Internacional de Teoría y Análisis Cinematográfico. Coordina el Diplomado en Teoría y Análisis Cinematográfico y el Verano de la Investigación en la Cineteca Nacional y es Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española.

Más información: <https://laurozavala.academia.edu/LauroZavala>

[Acerca de estos anuncios](#)