

REFLEXÕES DE GONZALO PORTALS ZUBIATE SOBRE FICÇÃO CIENTÍFICA, REALISMO MÁGICO, LITERATURA FANTÁSTICA E HORROR.

Gladson Fabiano de Andrade Sousa*

Naiara Sales Araújo Santos**

Gonzalo Portals Zubiato ha realizado estudios de Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Martín de Porres y de Ciencias Publicitarias en el Instituto Peruano de Publicidad (IPP). Posteriormente siguió un posgrado de Lectura, Escritura y Educación en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y los estudios de Licenciatura en Educación Superior en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Actualmente trabaja en la Oficina General de Comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y en la Universidad Científica del Sur (UCSUR). Es narrador, poeta e investigador literario. Ha publicado varios libros de poesía, dos libros de cuentos y una novela corta, y una novela de ciencia ficción, entre otros. En el terreno de la investigación literaria, es autor de *La estirpe del ensueño. Narrativa peruana de orientación fantástica* (2009); *En la curva del espasmo. El cuento peruano de dominio siniestro fraguado en el Perú* (2009); *Urge púrpura la niebla. Poesía peruana de filiación siniestra* (2009); y coautor de *Los que moran en las sombras. Asedios al vampiro en la narrativa peruana* (2010). Co-dirige los Congresos Internacionales de Narrativa Fantástica que se desarrollan anualmente en el Perú desde el 2008. Actualmente coordina

* Graduado em Letras Português/Inglês e Literaturas pela Universidade Federal do Maranhão - UFMA. Mestrando do programa de pós-graduação em Letras da UFMA. Segundo lugar no **8º Concurso Literário de Bento Gonçalves – RS**. Integrante do grupo de pesquisa Ficção Científica, Gêneros Pós-modernos e Representações artísticas na Era Digital – FICÇA, no qual vem produzindo estudos a respeito dos impactos da ciência e tecnologia no homem na contemporaneidade, e as consequências desses impactos na produção cultural. **Atualmente pesquisa a obra do escritor paulista André Carneiro.**

** Doutora em Literatura Comparada pela Universidade Metropolitana de Londres, Mestre em Estudos Literários pela Universidade Metropolitana de Londres e Mestre em Letras pela Universidade Federal do Piauí. Possui Especialização em Língua Inglesa pela Universidade Estadual do Piauí e Graduação em Letras Inglês pela

Universidade Federal do Piauí. É professora do Mestrado em Letras da Universidade Federal do Maranhão; Coordena o grupo de pesquisa Ficça da UFMA – Ficção Científica, Gêneros Pós-modernos e Representações Artísticas na Era Digital (CNPq). Autora do livro *Brazilian Science Fiction and the Colonial Legacy* e organizadora do livro *O Discurso (pós) moderno em foco: Literatura, Cinema e outras Artes*, dentre outros.

la revista de crítica y creación literaria Austro; edita Hydra, revista de fantasía, ciencia ficción y horror; y dirige el sello editorial El lamparero alucinado. Fue ponente en el V Coloquio Internacional de Literatura Fantástica. Lo fantástico en la literatura hispana actual, realizado en Laredo, Texas, el 2005; y en el VI Coloquio Internacional de Literatura Fantástica. Lo fantástico: norte y sur, realizado en Gotemburgo, Suecia, el 2007.

FICÇA¹: ¿Cómo diferencias los géneros realismo mágico y literatura fantástica en el contexto literario peruano?

Gonzalo Portals Zubiato: Si bien el realismo mágico no se erigió en el término más pertinente para hablar de escritores latinoamericanos tan diversos entre sí como García Márquez, Roa Bastos, Rulfo u otros, en nuestro país esta acepción resulta todavía menos precisa. Lo que está claro es que en ambos movimientos literarios se entrevén rasgos comunes como el asunto de una realidad contemplada bajo la óptica del subconsciente. Considero que si en la literatura fantástica el elemento más socorrido es el juego con el lector, además de una serie de claves que liberan dosis de perplejidad a su paso, con el realismo mágico se persigue desatar la sorpresa y la admiración.

¹ O grupo de pesquisa “Ficção Científica, Gêneros Pós-modernos e Representações artísticas na Era Digital – FICÇA” tem possibilitado desde seu surgimento em 2013 novas produções, pesquisas e discussões em âmbito nacional e internacional no tocante a diversos temas da era pós-moderna. Com necessidade de ampliação das discussões em torno das modificações sociais geradas a partir dos avanços tecnológicos, fomenta através de pesquisas, análises e debates, o enriquecimento das discussões já existentes em âmbito global. O grupo vinculado à Universidade Federal do Maranhão (UFMA) em parceria com a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), a Universidade Federal do Piauí (UFPI), a Universidade Estadual do Piauí (UESPI) a Universidade Federal do Ceará (UFC), a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), o Instituto Federal do Maranhão (IFMA) e a Faculdade Atenas Maranhense (FAMA/PITÁGORAS) realizou no período de 01 a 04 de agosto de 2016, no Campus do Bacanga, o **I Congresso Internacional de Ficção, Identidade e Discurso (CONIFID) III Encontro Nacional de Ficção Discurso e Memória (ENAFDM)**. O evento contou com a participação de conferencistas de âmbito nacional e internacional como a **Prof.ª Dr.ª Maria da Conceição Coelho Ferreira** (Université Lumière Lyon) e **Prof. Dr Andrew Cutting** (Universidade de Londres). Uma das personalidades do evento fora o poeta e crítico **Gonzalo Portals Zubiato ganhador do Prêmio Copé de Poesia (1993) e terceiro lugar do Prêmio Copé de Narrativa (1992)**. Zubiato tem publicado diversos livros de criação literária e ensaios sobre literatura fantástica e horror. Visto a distância que, tanto as produções literárias e quanto a crítica dos países da América do Sul, por vezes, mantêm entre si, a organização convidou o estudioso a falar a respeito do panorama da literatura fantástica feita no Peru, provocando reflexões contundentes a respeito da literatura nos tempos atuais.

FICÇA: ¿Qué factores contribuyeron para un tímido desarrollo crítico y literario de la literatura fantástica en el Perú?

G.P.Z.: En nuestro país, solo la literatura que da cuenta de manera realista de una serie de procesos de carácter social, cultural y político es tomada en consideración en la medida en que vale para explicar dichos fenómenos. Se entiende, entonces, que aquello que supuestamente no plantea problemas socioculturales, es tildado de evasivo. Este ha sido el cliché con el que ha tenido que lidiar la literatura fantástica desde sus primeros intentos. El realismo fue asumido como un fenómeno propio e indesligable de la literatura peruana, actitud que tendió a homogenizar fenómenos y procesos literarios y marginar aquellos que no se enmarcaban dentro del realismo tradicional, vale decir, lo fantástico, la ciencia ficción y el policial.

FICÇA: En comparación con otros países de América Latina, ¿cómo defines la producción literaria de ficción científica y literatura fantástica en el Perú?

G.P.Z.: Es una producción que ha permanecido de manera consuetudinaria al margen de los estudios literarios, pero que hace unos pocos años ha comenzado a emerger merced a una serie de factores que van, creo yo, desde la visibilización, desde diversos soportes electrónicos, de dichos géneros; desde la realización de una serie de eventos destinados a estos ámbitos, foros en los que se han analizado y discutido estas materias; desde la materialización de importantes estudios literarios que han exhumado materiales y reconocido el valor de dichas propuestas narrativas; y desde el interés que los autores consagrados y especialmente los más jóvenes han comenzado a dedicarle.

FICÇA: Sabiendo que la literatura de terror tiene como principales representantes a Edgar Allan Poe, Lovecraft y Stoker, entre otros, ¿es posible percibir la influencia angloamericana en obras literarias peruanas de este género?

G.P.Z.: Las primeras traducciones de Poe aparecieron en la prensa nacional de nuestro país hacia... H. P. Lovecraft gozó de un interés secreto. La impronta de Stoker entró a tallar de manera sostenible a partir de la emisión en nuestro país de películas que ahondaban en la presencia de *Drácula*, su creación arquetípica. Quizá la referencia más

próxima de un autor peruano hacia Poe y su obra sea *XYZ*, novela de Clemente Palma, en la que el protagonista principal, en clara alusión al autor norteamericano, no solo se llama Rolland Poe, sino que crea un mundo de ficción tan intenso como sugerente. Pero no solo en Palma se percibe la huella de estos autores; su estela es factible rastrearla en muchos otros escritores peruanos. Ahí están, por ejemplo, Lucio Colonna-Preti, con su libro *Los grillos*, y especialmente el cuento “La mansión del horror absoluto”, en el que le rinde un claro tributo a Lovecraft. Y, claro, la novela de Alejandro de la Jara Saco Lanfranco, *El castillo de los Bankheil*, homenaje a la cultura vampírica, a Stoker y especialmente a las cintas con este motivo.

FICÇA: ¿Es posible decir que la literatura peruana representa un importante instrumento de resistencia a la política del gobierno peruano?

G.P.Z.: Desde luego que sí. Quienes hacemos literatura desde los años 90 y que, en buena cuenta, somos herederos de la época de la violencia política desatada en el Perú desde inicios de los 80, hemos propiciado, mediante propuestas narrativas y poéticas claramente distinguibles y autorreferenciales, unos, y mediante una literatura en la que el lenguaje constituye el signo excluyente, otros, un instrumento de resistencia a la política instaurada desde el gobierno central. Las primeras, a través del uso de formas legibles, recreaban situaciones experimentadas durante esa época; las segundas, mediante el uso de un lenguaje más cifrado, daban cuenta de la insatisfacción, el hartazgo y/o la pérdida de credibilidad frente al estado de cosas.

FICÇA: En términos literarios, ¿qué diferencias notables apuntarías para las producciones peruanas y brasileñas?

G.P.Z.: Me animo a pensar que, siendo procesos distintos y con características particulares, existen ciertos aspectos que pueden corresponderle a ambos. Uno, creo yo, es la multiplicidad de tendencias, su condición de crisol o magma en el que entran a tallar diversas facturas o formas particulares que constituyen un todo homogéneo y que es el resultado de una herencia de diversas escuelas o movimientos literarios anteriores. Ambas producciones, próximas geográficamente pero desconocidas entre sí, presentan una mezcla de tendencias; se nutren de la literatura popular y la erudita; se conectan con lo

universal, pero sin dejar de lado sus raíces autóctonas y/o regionales; llevan adelante una experimentación formal; recogen las características de la prosa histórica, la social y la urbana; y emplean, en ocasiones, técnicas innovadoras, entre otros elementos comunes.

FICÇA: ¿Cómo caracterizas la producción literaria peruana en los tiempos actuales?

G.P.Z.: Es una producción muy diversa. Se ha encapsulado en predios reducidos. La mayor parte de sus búsquedas apuntan a describir y/o problematizar aquello que sucede en feudos y circunscripciones personales. El realismo ha empezado a cederle terreno a la ficción. Las literaturas asumidas antes como marginales, vale decir, lo fantástico, la ciencia ficción y el policial, están cada día más presentes, y percibo que terminarán “fagocitando” a la literatura realista. Por otro lado, la poesía continúa siendo un camino de creación importante y siempre en boga.

FICÇA: En tu opinión, ¿qué escritores representan mejor la literatura peruana y por qué?

G.P.Z.: A pesar del paso del tiempo, Garcilaso Inca de la Vega, considerado el primer mestizo racial y cultural de América y su conciencia meridiana para aceptar y conciliar su lado indígena americana y el europeo, es un escritor de enorme renombre intelectual que se sigue editando y, por fortuna, leyendo. Por otro lado, José María Arguedas continúa siendo un referente obligado en virtud a su visión “desde adentro” de la cosmovisión andina y la evidencia de una enorme fractura en la condición del *ser* peruano. Otra fuente, mucho menos leída y, desde luego, estudiada, es la de Gamaliel Churata con su trabajo de carácter híbrido *El pez de oro*; cuestiones de carácter formal y de densidad en la “puesta en escena” de su obra han dificultado acercamientos más minuciosos y decididos. Y con respecto a la poesía, César Vallejo, José María Eguren y Martín Adán, especialmente continúan ejerciendo sus respectivos magisterios desde diferentes ángulos y registros.

FICÇA: ¿Cómo caracterizas la producción literaria mundial en los tiempos posmodernos? En tu opinión, ¿cómo afecta la producción literaria de modo general el rápido desarrollo tecnológico?

G.P.Z.: Nos hallamos en una etapa de tránsito y de toma de decisiones. La literatura, en su condición de cuerpo dinámico y cambiante, no puede permanecer anquilosada; debe nutrirse, más bien, de las alternativas que le otorga la tecnología para visibilizarse y acceder a los nichos o compartimientos estancos que pretende. El soporte libro le viene cediendo terreno a otras formas más variadas y efectivas. Es un tiempo de recambio.