

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

COLEGIO DE LETRAS MODERNAS

Informe académico de investigación:

Proyecto PAPIME “Estudios críticos sobre géneros populares”

INFORME ACADÉMICO DE INVESTIGACIÓN

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE

LICENCIADA EN LENGUA Y LITERATURAS MODERNAS

(LETRAS INGLESAS)

PRESENTA

JIMENA RAMÍREZ MARTÍN DEL CAMPO

ASESORA

DRA. NOEMÍ NOVELL MONROY

Ciudad Universitaria, CD.MX.

2022

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

Agradecimientos

A mis padres, Adriana y Braulio, por alentar todas las decisiones que he tomado. Gracias, sobre todo, por atizar mi amor por la lectura y hacerme ver, incluso contra mis propios miedos, que ninguna carrera me iba a hacer tan feliz como Letras Inglesas. Es un orgullo parecerme tanto a ustedes.

A Diego, con quien puedo pasar horas hablando sobre libros, películas y series que pertenecen a los géneros comentados en este trabajo. Me has enseñado mucho más de lo que te imaginas (aunque a las hermanas mayores no nos gusta admitir esto) y simplemente no podría imaginar esta vida sin la complicidad que existe entre nosotros.

A Eduardo porque, como dice nuestra canción, tu amor ha iluminado el camino en los momentos más oscuros. Gracias por hacer esa llamada cinco años atrás, por toda la felicidad que desencadenaste... Eres el motivo más sincero y valioso que tengo.

A Noemí, mi asesora. No sólo dirigiste de manera minuciosa y acertada este informe, sino que me brindaste tu apoyo, consejo y oportunidades cuando más lo necesitaba. De la misma forma en que Morgana contaba con Viviana, tú eres esa querida maestra y amiga que siempre nos guía y ayuda a navegar a través de las nieblas.

A Dany, Sofi, Lore, Auro, Mase, Flavio, Max, Chabe, Eli, Gonz y Carlos. Su amistad es uno de los mayores regalos que me dio la Facultad y les agradezco por mantenerla intacta durante todos estos años.

A la DGAPA, por permitirme ser parte del proyecto PAPIME "Estudios críticos sobre géneros populares". Este trabajo de titulación y los conocimientos que adquirí como becaria son fruto de la invaluable oportunidad que me brindó esta dirección.

A mis sinodales, Aurora, Isabel, Julia y Nattie. Sus comentarios, guía y experiencia fueron clave para llevar mi informe académico a buen puerto.

Índice

Introducción.....	5
I.Proyecto PAPIME “Estudios críticos sobre géneros populares”	10
I.1 Los géneros populares desde la academia: contexto sobre su estudio crítico	10
I.2 Objetivos y logros del proyecto.....	16
I.3 Actividades desempeñadas y herramientas de investigación adquiridas.....	21
II. <i>The Mists of Avalon</i> : dos acercamientos textuales.....	37
II.1 Ponencia	39
II.2 De ponencia a artículo.....	43
III.Investigación, escritura y edición de un artículo académico	47
III.1 Proceso de escritura y vinculación teórica a partir de la estructura y ejes del artículo	48
III.2 Edición de <i>Canon sin fronteras: estudios críticos sobre géneros populares</i>	56
IV.Conclusiones y reflexiones finales	67
Anexos.....	72
Referencias bibliográficas	80
Bibliografía.....	82

*Siempre he creído, y sigo creyendo,
que la imaginación y la fantasía son muy importantes
puesto que forman parte indisoluble de la realidad de nuestra vida.*

ANA MARÍA MATUTE

Introducción

El presente trabajo de titulación es un informe académico sobre mi participación como becaria en el Proyecto PAPIME (Programa de Apoyo a Proyectos para Innovar y Mejorar la Educación) “Estudios críticos sobre géneros populares” (PE400914), iniciativa dirigida por la Doctora Noemí Novell —también asesora de este informe— que por más de una década ha promovido la enseñanza y difusión de géneros populares como el romance, el terror, el criminal, la fantasía, el western y la ciencia ficción,¹ por medio de múltiples plataformas de aprendizaje y con las aportaciones de estudiosos que se dedican al quehacer académico desde distintas latitudes.

Me incorporé a este proyecto durante mis últimos semestres como estudiante de la licenciatura en Lengua y Literaturas Modernas (Letras Inglesas) e incluso tuve la oportunidad de permanecer en él una vez terminada la carrera. Por más de dos años, obtuve conocimientos —teóricos, didácticos, editoriales, de investigación y creación de contenidos— que no sólo dieron continuidad a las capacidades analíticas y críticas desarrolladas durante la licenciatura, sino que las potenciaron. Mediante este informe académico, busco documentar y sistematizar dichos conocimientos, de forma cronológica y sustentada en el bagaje teórico que adquirí y

¹ En sus manifestaciones literarias, cinematográficas y televisivas.

apliqué durante cada etapa del proyecto. Mi intención es hacer mucho más que una relatoría de mi periodo como becaria; pretendo brindar un recuento puntual del impacto educativo y los beneficios que un proyecto de esta naturaleza es capaz de generar: tanto en la comunidad universitaria a la que está dirigido como en quienes hemos contribuido a su crecimiento.

Elegí este tema y modalidad de titulación con la guía de la Doctora Novell y tres razones concretas en mente. La primera se relaciona con las propias características de un informe académico de investigación, así como con las alternativas y ventajas que este tipo de trabajo ofrece a quien lo elige como base de su examen profesional. Esta forma de titulación debe compendiar, con descripciones y valoraciones críticas, la experiencia de estudiantes que han ampliado su formación académica al participar en un proyecto de investigación auspiciado por la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL). Se trata de una modalidad de titulación reciente y poco explorada que si bien no despliega, en un sentido estricto, el aparato crítico y análisis textual de una tesis o una tesina, permite a un número considerable de alumnos demostrar que su trayectoria en un proyecto de investigación consolidó —al igual que la escritura de una tesis o tesina— competencias inherentes a su carrera. En mi caso, las actividades de escritura, edición y análisis que desempeñé como becaria implicaron recurrir, en todo momento, a aprendizajes propios de la carrera de Letras Inglesas: capacidad analítica y argumentativa, una redacción académica clara y bien fundamentada, manejo e interpretación adecuadas de fuentes teóricas y literarias, entre otras. Así pues, la modalidad de informe académico de investigación me permite evidenciar lo anterior gracias al registro de mi experiencia, pero también mediante la misma escritura de este informe, que implicó una organización sistemática y uso de dichos conocimientos.

El segundo motivo por el que elijo este tema y forma de titulación se basa en mi interés por la teorización de los géneros populares —sus cauces ideológicos, la compleja relación que mantienen con la alta cultura—, en especial la fantasía, el romance y la ciencia ficción. Al igual que muchas otras lectoras —dentro y más allá de la Universidad Nacional Autónoma de México—, estoy convencida de que carreras humanistas como Letras Inglesas siembran en sus egresados una curiosidad inagotable por descifrar los comportamientos y credos que configuran el mundo; nos devuelven a él con sensibilidad crítica y, sobre todo, un cúmulo de ideas —propias, cimentadas por infinidad de lecturas— que toda sociedad, tarde o temprano, va a necesitar para poder explicarse; en palabras de Ursula K. Le Guin, “para descubrir quiénes somos, lo que otras personas, reales o imaginarias, hacen, piensan o sienten” (1979: 31). Considero, asimismo, que el estudio crítico de textos pertenecientes a la cultura popular es capaz de brindar una visión especialmente nítida e inmediata de los patrones culturales que forman dicha realidad; en gran medida debido al alcance mediático de estas manifestaciones y los innegables vínculos —de consumo, culto— que siempre han mantenido con nuestras sociedades. Así pues, mi trabajo de titulación² se arraiga firmemente en esta convicción y vocación por interpretar nuestra realidad social a través de lo que se lee, ve y consume dentro de ella. En la misma medida, otro tema de interés que impulsa la escritura de este informe es la mirada feminista que ha acompañado el análisis de los géneros populares en los últimos años. La crítica literaria feminista es otra pasión que fui perfilando a lo largo de la carrera y que, gracias a los textos teóricos que descubrí semestre con semestre, trastocó muchas creencias, moldeó mi perspectiva sobre el feminismo y, finalmente, pude

² Que tiene como antecedente múltiples disertaciones sobre géneros literarios populares presentadas en el Colegio de Letras Modernas.

vincular a las investigaciones de fantasía, ciencia ficción y romance realizadas dentro del proyecto PAPIME.

Por último, me interesa demostrar que las ventajas de ser becaria llegan a materializarse tanto dentro como fuera de las aulas universitarias, puesto que los aprendizajes que desarrollé durante el proyecto en cuestión también constituyen, en gran medida, los cimientos de mi vida profesional. Creo necesario señalar que, en el aspecto laboral, me he desempeñado en los ámbitos de la comunicación escrita, la publicidad y la edición de textos, todos ellos vinculados a actividades que realicé por primera vez como becaria.

Una vez establecidas las razones y objetivos que cimientan este informe, sólo me queda describir su estructura. Ésta tiene por hilo conductor la metodología de estudio e investigación que fui configurando a partir de mis funciones como becaria, las cuales me permitieron entamar tareas tan variadas como la creación de contenidos digitales, la organización de eventos académicos, edición de textos y, por supuesto, la escritura académica. Esta última actividad culminó con un artículo de mi autoría, en el cual analizo una de las reescrituras feministas del mito artúrico más emblemáticas dentro de la fantasía: *The Mists of Avalon*, de Marion Zimmer Bradley. Considero que la escritura de este artículo —junto con su posterior incorporación a una antología crítica que también coedité— representa el punto culminante de mi labor en el proyecto, por lo cual encaminaré cada sección del informe hacia su análisis crítico.

En el primer capítulo, brindaré un panorama general sobre el estudio de los géneros populares —en países angloparlantes, Hispanoamérica y la propia UNAM— para después aterrizar los objetivos concretos del proyecto PAPIME, sus pilares teóricos y mis contribuciones en: a) el desarrollo y edición de su sitio web y página de Facebook, b) el

seminario que impartieron sus investigadoras a los alumnos de la licenciatura en Letras Inglesas, c) el Coloquio internacional de Estudios Críticos sobre Géneros Populares, que tuvo lugar en la Facultad de Filosofía y Letras, y d) el cuidado editorial de la Colección *Gen Pop*.

El segundo capítulo del informe ofrecerá un primer acercamiento textual al artículo sobre *The Mists of Avalon* considerando su etapa de borrador y ponencia,³ mientras que la tercera sección desglosará los detalles sobre su investigación, proceso de escritura, bases teóricas y ejes temáticos. Asimismo, considerará el proceso editorial de la antología que enmarca este artículo. Por último, las conclusiones se centrarán en brindar una valoración crítica sobre mis aportaciones, áreas de mejora y formación académica como integrante del proyecto.

³ Que presenté en el Coloquio Internacional de Estudios Críticos sobre Géneros Populares.

I. Proyecto PAPIME “Estudios críticos sobre géneros populares”

Este capítulo aborda mi primera etapa de trabajo dentro del proyecto descrito páginas atrás, precisando sus objetivos, resultados, múltiples vertientes (difusión mediante plataformas digitales y eventos, docencia, edición y publicación de material didáctico) y las labores de investigación que desempeñé en cada una. Para ello, antes debemos dirigir nuestra atención a los conceptos y nociones críticas que conforman la razón de ser de esta iniciativa. Así pues, como primer punto, propongo un breve recorrido por la historia y principales acercamientos académicos de los géneros populares.

I.1 Los géneros populares desde la academia: contexto sobre su estudio crítico

A lo largo de mi permanencia en “Estudios críticos sobre géneros populares”, realicé numerosas búsquedas bibliográficas e investigaciones encaminadas a brindar definiciones útiles, para un público universitario, sobre nuestros objetos de estudio. El recuento de esta sección se basa en dichos hallazgos.

Entendemos por géneros populares el conjunto de materiales ficcionales —en formatos que van desde el literario al audiovisual— que son consumidos por un público amplio a lo largo del mundo y, como causa y consecuencia de esto, comercializados a gran escala. Dicho proceso, iniciado en el siglo XIX y perfeccionado durante el XX, involucra su publicitación, distribución masiva, fácil acceso y, por último pero no menos importante, retroalimentación por parte de sus muchos y activos seguidores, en páginas de internet, redes sociales, fanzines⁴ y eventos. Su denominación de “géneros populares” se debe, entre otras

⁴ Revistas hechas por y para aficionados de determinados temas.

cosas, a que son agrupados y clasificados bajo categorías genéricas establecidas⁵ que determinan, en gran medida, cómo serán difundidos por las casas editoriales o productoras que los distribuyen y, consecuentemente, recibidos por su público. Estas identidades genéricas, siempre visibles y decisivas (Gelder, 2004: 42), son el romance o novela rosa, el terror, la ciencia ficción, el criminal, la fantasía, el western, melodrama y la ficción histórica.⁶ Así pues, como bien señala Ken Gelder, la ficción popular es un inmenso campo de actividades, “potentially overwhelming in its scale” (2004: 7), que si bien presenta una aparente estabilidad en lo referente a sus procesos y objetivos de consumo, se vuelve mutable al momento de definir su papel —ideológico, estético, didáctico— dentro de nuestras sociedades y cultura. En ese sentido, las perspectivas no podrían resultar más contrastantes y, por lo mismo, dignas de mención.

Quizás los principales focos de atención a la hora de desentrañar los elementos constituyentes de la cultura popular, tales como los géneros populares, son su abierta conexión con la industria del entretenimiento y las lógicas de mercado que la rigen, así como los contrastes, en apariencia irreconciliables, que tienen con los modos de la alta cultura o canon. Si bien la única diferencia entre cultura popular y canon que deberíamos tomar en cuenta es el hecho de que emplean distintas dinámicas y prácticas de recepción (Gelder, 2004:12), estos rasgos distintivos de la ficción popular la han ceñido a significaciones que ponderan su dimensión mercantilista y no su peso cultural o que, inclusive, están cargadas de connotaciones negativas. Ya sean percepciones generalizadas o juicios emitidos desde

⁵ Aunque esto no significa que sus fórmulas y patrones narrativos, así como obras representativas y motivos, no posean múltiples subgéneros ni experimenten constantes hibridaciones genéricas y transformaciones discursivas.

⁶ En el terreno literario, desde luego, el concepto de género abarca, en su sentido más general, la prosa, la poesía, el drama y el ensayo. Como consecuencia, la ficción popular sería un campo que deriva de la prosa (al igual que la literatura perteneciente a la “alta cultura”) y, a su vez, produce las identidades genéricas antes mencionadas (Gelder, 2004: 42).

algunos ámbitos académicos y literarios,⁷ los géneros populares aún son percibidos como cómplices absolutos de los discursos hegemónicos, sinónimos de escapismo o de nulidad artística. Disertaciones sobre las limitaciones de la “industria cultural”, como aquellas célebremente emitidas por la Escuela de Frankfurt, contribuyeron a moldear desde etapas tempranas este tipo de apreciaciones y a equiparar —mediante planteamientos un tanto elitistas— toda manifestación popular con formas culturales del capitalismo moderno, “manufacturadas” para las masas (Adorno y Horkheimer en Gelder, 2004: 1) y capaces de reducir cualquier intención artística a meros productos estandarizados. De esta forma, aún es usual —aunque ya no se trata de una práctica generalizada— esbozar los atributos de los géneros populares a partir de una correspondencia binaria, y perjudicial para éstos, con la alta cultura: estos hablan el lenguaje de la industria, mientras que la segunda domina la formalidad artística; la ficción popular es simple, pero la canónica⁸ resulta compleja (Gelder, 2004: 19); la “baja cultura” busca la complacencia absoluta de las audiencias y, por lo mismo, siempre consciente de su público (Bourdieu en Gelder, 2004: 13), lo deslumbra por medio del sensacionalismo y discursos conservadores, en tanto que la única relación imprescindible para las formas de arte elevadas es aquella con “la vida misma” (Gelder, 2004: 37), plasmada mediante estrategias textuales de corte progresista.

⁷ Algunos ejemplos, que yo identifiqué durante mis actividades de investigación o que algunas investigadoras del proyecto señalaron en sus publicaciones, son los comentarios demeritorios que David Roas (*Teorías de lo fantástico*, 2001) y Adolfo Torrecillas (“Cuando la novela rosa se tiñe de verde. Tratados de cursilería posmoderna”, 2012) hacen con respecto a la fantasía épica y el romance, respectivamente. En el terreno literario, autores de la talla de Ian McEwan han deslindado sus obras de géneros como la ciencia ficción por considerarlos incapaces de explorar dilemas humanos (Ditum, 2019).

⁸ Ken Gelder, en su estudio sobre las prácticas de la ficción popular, desglosa este tipo de comparaciones para destacar la polarización que existe en el ámbito literario y usa las denominaciones “ficción literaria” o “Literatura” para referirse a las producciones escritas de la alta cultura, aunque dichas divisiones son aplicables a otros medios en los que también figuran estos campos de nuestra cultura, incluidos el cinematográfico y televisivo.

Sin embargo, y puesto que estamos hablando de piezas culturales que sobresalen e impactan en nuestro entorno, el “valor” o, por llamarlo de otra forma, función sociocultural de los géneros populares también ha sido abordado, como ya preluíamos, a partir de perspectivas alternas. Encontramos, pues, opiniones emitidas no sólo por quienes disfrutan de estos géneros y los mantienen vigentes,⁹ sino interpretaciones positivas que surgen desde la crítica especializada y, vale la pena resaltarlo, la esfera académica. Aunque no dejan de existir juicios negativos en este ámbito, la creencia de que los quiméricos productos de la ficción popular son incompatibles con la seriedad del estudio universitario ya no es absoluta y ahora convive con la noción de que éstos pueden ser auténticas categorías de arte, construidas, no obstante, bajo diferentes principios artísticos (Cawelti, 2004: 98); prueba de ello es la creciente cantidad de programas universitarios, centros de investigación y revistas académicas que, en las últimas décadas y especialmente dentro de universidades anglófonas, han dirigido su atención al estudio de la cultura popular y sus manifestaciones.¹⁰

⁹ Recordemos que: “Popular fiction often enjoys a particular kind of reader loyalty, one that can build itself around not just a writer and his or her body of work [...] but the entire genre [...] popular fiction has *fans*” (Gelder, 2004: 81). Asimismo, es importante enfatizar la relación que existe entre dichos fanáticos y los diversos medios editoriales de ficción popular: “The links between genre magazines and fan organizations reveal the kind of bonds that can exist between writers of popular fiction, editors who publish their work and fans or *aficionados* who read and review it” (2004: 83).

¹⁰ Por nombrar tan sólo algunos ejemplos, la Universidad de Toronto, la Universidad de Queensland, la Universidad de Roehampton y el Emerson College ofrecen posgrados de estudio y escritura creativa de ficción popular, mientras que la Universidad de Liverpool y la Universidad de Glasgow se enfocan en géneros específicos como la ciencia ficción y la fantasía, respectivamente. Asimismo, encontramos centros de investigación como el George A. Romero Horror Studies Center (Universidad de Pittsburgh), el Gunn Center for the Study of Science Fiction (Universidad de Kansas) y el Centre for Fantasy and the Fantastic (Universidad de Glasgow). Por último, existe un nutrido repertorio de publicaciones académicas, tales como *Studies in Popular Culture* (Popular Culture Association), *The Popular Culture Studies Journal* (The Midwest Popular Culture Association / American Culture Association), *Journal of Popular Romance Studies*, *Crime Fiction Studies* (Edinburgh University Press), *Gothic Studies Journal* (Edinburgh University Press), *Science Fiction Studies* (Universidad de DePauw), y las imprescindibles Cambridge Companions to: *Popular Fiction*, *Science Fiction*, *Crime Fiction*, *Fantasy Literature*, *Gothic Fiction* y *Literature of the American West* (que incluye capítulos sobre “The Western and film”), entre otras.

Debemos esta visión alternativa, en gran medida, a los Estudios Culturales, disciplina originariamente marxista que surgió durante los años 60 en el Centre for Contemporary Cultural Studies, en Birmingham. A modo de resumen —y para destacar los aspectos que competen al enfoque de este informe— podemos definir los Estudios Culturales como un campo de estudio interdisciplinario que tiene por proyecto central comprender el funcionamiento de la cultura en nuestro mundo contemporáneo, en el nivel individual y colectivo, abarcando los mecanismos de las producciones e identidades culturales (Culler, 1997: 43) o el modo en que nos conforman como sujetos (Culler en Clúa, 2008: 17). Es importante mencionar que los Estudios Culturales consideran, en todo momento, las estructuras de poder e implicaciones ideológicas que intervienen en la producción, consumo y recepción de las manifestaciones culturales (Clúa, 2008: 12). Si bien éstas muestran una conexión ineludible con los discursos hegemónicos, varios de los estudios comprendidos por la disciplina en cuestión nos dicen que estas huellas de la realidad social resultan polisémicas y que sus configuraciones discursivas, al ser resultado de nuestro entorno y las muchas tensiones ideológicas que lo conforman, pueden “generar lecturas disruptivas” (2008: 16). Estas posiciones conllevan, asimismo, un desmantelamiento de los rangos que habitan la propia noción de “cultura”; es decir, de la división jerárquica entre alta cultura y baja cultura. Por lo tanto, una de las mayores contribuciones de los Estudios Culturales es, precisamente, la definición crítica de cultura popular y su incorporación a la investigación académica (2008: 13); bajo estos principios, “la cultura popular ya no es simplemente un escenario presionado por el poder, sino un escenario híbrido donde chocan distintas intenciones, donde un elemento ideológico que refuerza el discurso hegemónico puede ser desmantelado y/o subvertido” (2008: 15).

Dichas reconsideraciones se ven inevitablemente atravesadas por aquellos procesos sociales que, a lo largo de la historia, han reconfigurado nuestro imaginario cultural: las luchas feministas, la descolonización y los movimientos antirracistas, por nombrar algunos. Entre las aportaciones que imbrican los Estudios Culturales con los campos académicos surgidos a partir de dichos movimientos —estudios de género, teorías feminista, poscolonial y demás aproximaciones dedicadas a legitimar la experiencia de identidades históricamente oprimidas—, encontramos un repertorio de interpretaciones que, contrario a las posturas reprobatorias de grupos como la Escuela de Frankfurt, destacan la capacidad de los textos populares para adherirse y, al mismo tiempo, trastocar discursos y patrones hegemónicos. En cuanto al tema de (in)visibilidad de la mujer y roles de género —que rigió mis actividades de investigación y en el cual centraré parte de mi informe—, los análisis feministas de la cultura popular abarcan desde los estereotipos que ésta ha llegado a reforzar hasta casos donde “las nociones de género y sexualidad también encuentran alternativas” (Clúa, 2008: 21). Las apropiaciones feministas que muchas autoras de fantasía, narrativa detectivesca, ciencia ficción y romance han realizado desde hace décadas (Makinen, 2001), al igual que la construcción de protagonistas fuertes y activas, ha generado, en consecuencia, un creciente interés teórico por la fluidez y mutabilidad (Makinen, 2001: 19) de la ficción popular, tal es mi caso y el de muchas participantes del proyecto PAPIME aquí comentado.

Así pues, gracias a esta amalgama de lecturas disidentes —que incorporan preocupaciones raciales, de género e identitarias imprescindibles en nuestra actualidad—, los textos de géneros populares constituyen un objeto de escrutinio cada vez más atrayente para quienes estudian las configuraciones culturales de nuestro mundo,¹¹ independientemente de

¹¹ Los autores citados en esta sección de mi informe representan tan sólo una fracción de las muchas voces que escriben y opinan sobre la cultura popular, con acercamientos teórico-críticos.

que formen parte de sus gustos personales o no; por consiguiente, nos es posible abordarlos a partir de sus muchos matices. Podemos equilibrar, por ejemplo, aquellas percepciones peyorativas sobre su filiación mercantilista y hegemónica a favor de nociones que, sin volverse del todo complacientes, demuestran que las lógicas del entretenimiento son históricamente mutables e incluyentes —abarcando, incluso, campos como la alta cultura—, que la “cultura de masas nace inevitablemente en cualquier sociedad de tipo industrial” (Eco, 2009: 51) y que al estudiarla, debemos considerar “el doble movimiento de contención y resistencia, que siempre está inevitablemente dentro de ella” (Hall, 1984: 2).¹² El estudio crítico de géneros populares pone bajo la lupa formas que, en apariencia, sólo regalan entretenimiento vacío, pero que terminan develándose como causa y efecto de nuestra realidad, pasada y presente: intervienen en ella (con alcances que van del cultural al económico), la modelan a partir de sus múltiples productos narrativos y, al mismo tiempo, son (re) configuradas por el propio entorno que los enmarca y consume.

I.2 Objetivos y logros del proyecto

Me ha parecido necesario brindar el recuento pasado a fin de trazar la trayectoria teórico-crítica que guio las acciones de todos los involucrados —desde luego, yo incluida— en “Estudios críticos sobre géneros populares”, y dio sustento a un principio elemental del proyecto: formar interpretaciones críticas sobre nuestro mundo y los dispositivos culturales que predominan en él, que contribuyen a discernirlo, discutirlo y, en muchas ocasiones,

¹² Recordemos también que: “Some works of Literature are deeply conservative, some are not; much the same applies to popular fiction, which also has its ultra-conservative writers as well as its liberals and radicals” (Gelder, 2004: 43).

afianzar sus transformaciones. Así, partiendo de estos acercamientos formales y ya consolidados en diversas latitudes académicas, este proyecto PAPIME, con duración de tres años y realizado con el apoyo del programa UNAM-DGAPA-PAPIME, tuvo por objetivo principal aportar a públicos estudiantiles y universitarios —alumnos, profesores e investigadores no sólo de la UNAM, sino de toda Hispanoamérica— las bases metodológicas, teóricas y críticas necesarias para repensar e investigar algunas de las categorías populares más relevantes de nuestra actualidad, en sus presentaciones literarias, cinematográficas, televisivas y gráficas: ciencia ficción, fantasía, romance, terror, criminal y western. Otro motivo central del proyecto se basó, precisamente, en la necesidad de propiciar más estudios formales de este tipo en español,¹³ campo fértil para seguir ampliando las nociones ya concretadas en el ámbito anglófono e incluso desarrollar aquellas que permanecen inexploradas.¹⁴

Entre los principales temas que orientaron los rumbos de investigación del proyecto, podemos destacar los siguientes:

- los patrones socioculturales y tensiones ideológicas que dan forma a los géneros populares.
- lecturas motivadas por el feminismo, los estudios de género y poscoloniales; teorías de la recepción sobre géneros literarios, cinematográficos y televisivos.
- el desentrañamiento de los mecanismos narrativos y discursivos empleados por ciertos materiales para atraer a su audiencia, los cuales resultan mucho más complejos

¹³ Por supuesto que existen esfuerzos paralelos que también han abierto brecha en ese sentido y nutrieron, con referencias de investigación significativas, las actividades de este proyecto PAPIME; entre ellas, destacan el proyecto de investigación “Teoría de las emociones y el género en la cultura popular del s. XXI” (véase <https://www.ub.edu/adhuc/es/proyectos-investigacion/teoria-las-emociones-y-el-genero-cultura-popular-del-s-xxi>), así como publicaciones y grupos de estudio pertenecientes a la Universidad Autónoma de Barcelona (véanse <https://revistes.uab.cat/brumal>; <https://cositextualitat.uab.cat/?p=460&lang=es>).

¹⁴ Incluso cuando el estudio de contenidos populares en inglés cuenta con bases sólidas, géneros como el romance no han recibido una atención teórica tan amplia.

y cambiantes de lo que se ha estimado, incitan reflexiones que trascienden el mero escapismo y, en varios casos, culminan en logros estéticos y técnicos.

- el papel de lectores y audiencias que consumen estos géneros, un público exigente y decisivo a la hora de definir sus fórmulas narrativas y modos de difusión.
- la reivindicación y causalidad de las emociones que provocan.
- las mecánicas de hibridación que surgen entre los propios géneros.
- las relaciones de “oposición” y retroalimentación entabladas con los textos de alta cultura.

Al tratarse de un proyecto PAPIME —programa de investigación que, como lo indican sus siglas, apoya la innovación y mejora de la educación—, dichas metodologías de análisis y ejes temáticos fueron dados a conocer mediante iniciativas alineadas a los objetivos estipulados para esta clase de trabajos: promover formas de enseñanza-aprendizaje creativas, encaminadas a estimular la imaginación de los estudiantes y penetrar en campos multidisciplinarios. A continuación, detallaré las modalidades de trabajo, plataformas y productos que desarrollamos y culminaron en logros tangibles.

Como primer punto, creo importante mencionar que este proyecto PAPIME consideró, en todo momento, la relevancia genérica que siempre ha regido la distribución, consumo y análisis de los géneros populares. En otras palabras, sus actividades de investigación se basaron en aproximaciones generales pero, al mismo tiempo y de manera enfática, fueron distribuidas a partir de acercamientos individuales a los géneros clave del proyecto, que señalé previamente. Estas seis categorías fungieron como eje rector y, por consiguiente, cada una estuvo representada por un investigador o académico participante, que ha dedicado parte de su trayectoria académica a estudiarla. Menciono, a continuación, tan sólo las principales credenciales de dichos miembros:

- **Dra. Noemí Novell Monroy:** Profesora de Tiempo Completo en el Colegio de Letras Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Responsable del proyecto en cuestión, a cargo de su organización y pautas de investigación generales, así como de contribuciones individuales en ciencia ficción (su área de especialidad) y western.
- **Dra. Isabel Clúa Ginés:** Profesora en el Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Sevilla e investigadora de ADHUC–Centro de Investigación Teoría, Género, Sexualidad. Responsable de las aproximaciones críticas al género de la fantasía.
- **Dra. Nattie Golubov Figueroa:** Investigadora de tiempo completo en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte y profesora en la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM), a cargo de los estudios en torno al romance o novela rosa.
- **Dr. Fernando Ángel Moreno:** Profesor de Teoría del Lenguaje Literario en la Universidad Complutense de Madrid. Responsable del rubro de ciencia ficción.
- **Dra. Aurora Piñeiro Carballada:** Profesora de tiempo completo del Colegio de Letras Modernas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e investigadora visitante en University College Dublin (2014-2015). Fue responsable de las investigaciones sobre el terror y sus raíces góticas.
- **Dra. Mónica Quijano Velasco:** Profesora de tiempo completo del Colegio de Letras Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en el área de Teoría Literaria. Le correspondió desarrollar materiales críticos sobre el género criminal.

En paralelo, “Estudios críticos sobre géneros populares” integró becarios —alumnos del propio Colegio de Letras Modernas, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM— con fines específicos: que ayudaran a materializar los objetivos de investigación del proyecto y continuaran desarrollando las herramientas de lectura y escritura adquiridas durante la licenciatura, así como nociones teóricas en torno a géneros populares de su predilección. “Estudios críticos sobre géneros populares” contó con un total de seis becarios, dos que se incorporaron desde su comienzo y cuatro que los relevaron en los dos periodos subsecuentes (yo incluida); asimismo, abrió sus puertas a estudiantes de servicio social y del Programa

“Verano de Investigación” de 2015.¹⁵ Por último, dio la bienvenida a otros académicos que contribuyeron con investigaciones y aportaciones propias.

En cuanto a la materialización de los análisis críticos proyectados, podemos enumerar las siguientes iniciativas y consecuentes resultados:

- La construcción y mantenimiento de una página web que, a la fecha, aloja la información clave del proyecto (presentación y objetivos, semblanzas de sus investigadores y becarios), sus productos editoriales, noticias de eventos, introducciones a cada género popular, reseñas de obras y textos críticos,¹⁶ bibliografía básica y complementaria, enlaces a sitios y artículos de interés y listados sobre trabajos de titulación relacionados.
- Un seminario impartido, durante el semestre 2016-1, por algunas de las investigadoras e investigador del proyecto a alumnos de la licenciatura en Letras Inglesas, en el cual cada una brindó acercamientos teóricos esenciales sobre el género que estudia.
- Una página de Facebook dedicada a difundir los contenidos de la página web del proyecto, información sobre eventos académicos (propios y relacionados), así como publicaciones sobre temas y obras representativas de los seis géneros abordados.
- La organización de un coloquio internacional, Estudios Críticos sobre Géneros Populares, que tuvo lugar el 16, 17 y 18 de agosto de 2016 en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
- Apoyo a la titulación de estudiantes.
- La edición y publicación de la colección de descarga libre *Gen Pop*, conformada por:
 - cinco libros didácticos electrónicos (sobre fantasía, ciencia ficción, el legado del gótico en el terror, la novela rosa y la narrativa de detección o criminal), escritos respectivamente por las investigadoras del proyecto.

¹⁵ Iniciativa mediante la cual jóvenes de diferentes universidades de México pudieron participar en actividades de la FFyL, durante el verano del 2015; tenían como tutora a la Dra. Novell.

¹⁶ Elaboradas por los becarios, estudiantes de servicio social y alumnos que participaron en el “Verano de investigación” y que aún se siguen actualizando mediante otro proyecto de investigación.

- una antología electrónica de ensayos críticos sobre manifestaciones y temáticas específicas de los géneros estudiados, intitulada *Canon sin fronteras: estudios críticos sobre géneros populares*.

En resumen, éstas fueron las piezas que, del año 2014 al 2017 (e incluso después), sostuvieron al proyecto aquí comentado. Mis aportaciones particulares quedan plasmadas en las próximas secciones.

I.3 Actividades desempeñadas y herramientas de investigación adquiridas

Mi trabajo como becaria en “Estudios críticos sobre géneros populares” inició en el año 2015 y, gracias a la renovación del proyecto, se extendió hasta 2017. Este apartado abarca las funciones que desempeñé dentro del desarrollo y mantenimiento del sitio web y página de Facebook anteriormente descritos, el seminario impartido durante el semestre 2016-1, el coloquio internacional que se celebró el semestre siguiente y el cuidado editorial de dos libros electrónicos pertenecientes a la Colección *GenPop*. Dicho conjunto de actividades es englobado dentro de lo que yo denomino primera etapa de trabajo en el proyecto PAPIME, pues considero que me permitió forjar las herramientas críticas y de análisis que después consolidaría al redactar mi primer artículo académico y coeditar la antología *Canon sin fronteras*. Las siguientes páginas detallan este desarrollo temprano, no sin antes hacer una parada obligada en los tres géneros populares que encauzaron mi interés. A continuación, presento tres breves descripciones sobre la ciencia ficción, el romance y la fantasía; éstas se basan en las investigaciones que realicé a lo largo del proyecto y sintetizan los principales temas de estudio y características genéricas que me dediqué a explorar.

Ciencia ficción

Circundada por palabras clave como “extrapolación” y “especulación” (Gelder, 2004: 64), célebremente definida por el crítico Darko Suvin como “a literary genre whose necessary and sufficient conditions are the presence and interaction of estrangement and cognition” (1979: 8), esta forma narrativa —de naturaleza paradójica— nos adentra en un juego incesante de cercanía y distancia con la realidad, de encuentros con la otredad, *extrañamiento* y *cognición*. La ciencia ficción nos presenta mundos ajenos a nuestro entorno empírico, *extrañados* y usualmente repletos de avances tecnológicos, los cuales terminarán reflejando y, sobre todo, problematizando circunstancias propias de nuestra realidad social; esto al ser desentrañados por el lector mediante un proceso de *cognición*, que lo incita a comprender aquel lugar “ajeno” a través comparaciones y contrastes con el mundo conocido.

Las reflexiones en torno a este género son variadas y abundantes pero, para fines de este informe, basta con decir que siempre buscaré la manera de establecer un diálogo con la realidad y que, gracias a sus cualidades imaginativas, también nos ofrece la posibilidad de reconstruirla. Precisamente, me dediqué a explorar este potencial revolucionario de la ciencia ficción y, en especial, a vincularlo con asuntos de género. Desde hace años, la ciencia ficción dejó de ser “cosa de hombres” y ahora es un territorio mucho más accesible, en el que miles de autoras posicionan narrativamente ideales sociales que buscan revertir las configuraciones de género tradicionales. Así pues, mis indagaciones giraron en torno a la obra de autoras que abrieron brecha en este sentido, como Ursula K. Le Guin y Octavia Butler.

Romance

Las tramas de este género se caracterizan por desarrollar una relación amorosa que, después de ciertos obstáculos, culmina con la unión de su héroe y heroína, usualmente mediante el matrimonio. Se trata de una industria en todo el sentido de la palabra, con ventas exorbitantes y la lealtad de miles de lectoras que están dispuestas a disfrutar, una y otra vez, de historias en las que el amor siempre triunfa. No obstante, es uno de los géneros populares más desprestigiados, criticado por mantener la utopía del amor romántico, tachado —mediante adjetivos que paradójicamente exhiben una buena dosis de machismo— de “sentimental”, “formulaico” y afín a las prácticas más nocivas del patriarcado.

Lo cierto es que el romance o novela rosa es “mucho más diverso y complejo de lo que suele suponerse” (Golubov, 2017:26,6). Sus representaciones del amor romántico —sin dejar de ofrecer ambivalencias ideológicas— demuestran que este género es altamente susceptible a los cambios de nuestras sociedades y cultura. Así, estudios dirigidos por la propia crítica feminista nos dicen que, hoy en día, las escritoras de novela rosa habitan sus historias con heroínas independiente y tenaces, capaces de ejercer su agencia para vencer cualquier obstáculo (Herald, 2006: 254). De igual forma, estos acercamientos comprueban que sus lectoras no suelen confundir realidad y ficción, pues muchas de ellas leen este tipo de novelas —donde el héroe se rinde a los pies de la heroína— para protestar, silenciosa pero contundentemente, ante los valores patriarcales que la misma sociedad les impone (Radway, 1991). Por último, el alto contenido erótico del género puede suponer “a validation of women's sexual desires” (Herald, 2006: 255), mientras que su inmensa gama de subgéneros (histórico, paranormal, lésbico, gay) nos habla de que cuenta con un público más diverso de lo esperado.

La adaptabilidad cultural de las novelas rosas contemporáneas es la razón por la cual —desde una perspectiva sociológica y (¿por qué no?) gozo ocasional de encontrarse con una buena historia de amor— este género atrajo mi atención. Profundicé en temas representativos como sus hibridaciones genéricas, arte editorial y adaptaciones televisivas que ponderan una mirada de deseo femenina.

Fantasía

Herederas de las primeras historias contadas por la humanidad y depositarias de un inconfundible sentido de la maravilla, las narrativas de fantasía suelen categorizarse como ficciones estáticas y homogéneas. Esto se debe, en parte, a un vínculo indisoluble con ciertos elementos que han estructurado algunas de sus obras más célebres: personajes-tipo, la presencia de magia, mundos ficcionales inspirados en nuestro pasado histórico, un marcado conflicto entre el bien y el mal, el empleo de la *quest*¹⁷ y una feliz resolución del conflicto inicial.

No obstante, y como debe ser a la hora de estudiar cualquier expresión popular, dicha simpleza ha sido problematizada por quienes se dedican a estudiar este género. Si la fantasía se basa en antiquísimas fórmulas narrativas y sus representaciones de la naturaleza humana pecan de ingenuas, ¿por qué continúa atrayendo a sociedades industriales y moralmente escépticas como la nuestra? La respuesta yace en que, quizás, sus modelos narrativos son más heterogéneos y cambiantes de lo que parecen a simple vista. Con base en dichos planteamientos, es posible estudiar este género más allá de sus componentes temáticos y descifrar, en su lugar, la variedad de mecanismos textuales y tintes ideológicos que

¹⁷ Estructura argumental centrada en el viaje en busca de un objeto o para destruir un objeto. El proceso implica la superación de sucesivos obstáculos que prueban la condición de héroe del viajero (Pitarch, 2008: 37).

conforman sus historias. En la dimensión formal, por ejemplo, constatamos que su construcción de mundos empíricamente imposibles debe apearse a estrictos principios de consistencia narrativa; mientras que, en el sentido discursivo, sus tramas nos hacen notar, hoy más que antes, importantes transformaciones: una problematización de la clásica lucha entre el bien y el mal, “heroínas mucho más activas” (Clúa, 2017: 118,0) y —como aspecto clave desarrollado en las publicaciones de este proyecto— la provocación de emociones cargadas de potencial político, que conllevan “la posibilidad, a través de la reflexión, de efectuar juicios de valor y tomar partido en el presente” (Clúa, 2017: 99,5).

Al ser una lectora entusiasta de este género, quise adentrarme en sus herramientas teóricas desde un inicio, ponderando la configuración de sus mundos secundarios, raíces míticas, taxonomía, y reinención de subgéneros como la fantasía heroica. Desde luego, el tema que exploré con mayor profundidad fue el potencial feminista de la fantasía y, por lo tanto, la gran variedad de discusiones asociadas a éste: desde las limitaciones que implica recurrir a formas y motivos narrativos tradicionales (Attebery, 1992: 87) hasta las diversas estrategias que la fantasía contemporánea emplea para “pensar los géneros más allá de las categorías binómicas que los acompañan” (Clúa, 2017: 136,5) y su capacidad “de vehicular de manera original temas clave para el estudio del género” (Pitarch, 2008: 55). Dicho interés teórico culminó con la redacción del artículo académico que detallaré más adelante.

Funciones específicas

Ahora bien, las progresivas incursiones teóricas en los géneros antes descritos —que comenzaron, sin duda, durante la carrera y se afianzaron gracias a la beca otorgada— produjeron contribuciones y resultados concretos dentro del proyecto PAPIME (PE400914). Vale la pena aclarar que la curva de aprendizaje en el proyecto fue mucho más rápida gracias a mi formación como estudiante de Letras Inglesas. Ésta me proporcionó herramientas básicas para el análisis y comentario crítico de textos, entre las que destaco: redacción y síntesis de ideas, uso adecuado de la gramática y ortografía en inglés y español, búsqueda bibliográfica y traducción. A su vez, mi desempeño durante los últimos semestres de la carrera se vio beneficiado por las labores de análisis y redacción propias del proyecto. Cabe mencionar que inicié mis actividades junto con Gonzalo del Águila, otrx becarix¹⁸ y también colega de la carrera, por lo que fue crucial que estableciéramos una comunicación y repartición de tareas efectivas.

a) Desarrollo y mantenimiento del sitio web

Mi primera labor fue aprender las características y funcionamiento de Wordpress, plataforma que aloja el sitio web del proyecto. Una vez dominadas, me correspondió revisar una serie de reseñas (sobre textos teóricos y de ficción) y listas bibliográficas elaboradas por los dos becarios que nos precedieron, así como por alumnos de servicio social y aquellos inscritos en el “Verano de investigación”. Esta tarea involucró exámenes detalladas de ortografía, gramática, relación de ideas, construcciones sintácticas y formato correcto de las referencias

¹⁸ A petición de Gonzalo del Águila, utilizo pronombres, sustantivos y adjetivos no binarios o libres de una marca de género.

bibliográficas (con base en los lineamientos de la séptima edición de la MLA); en resumen, supuso mis primeros acercamientos a la corrección de estilo, actividad a la que hoy me dedico profesionalmente. Revisé y corregí un total de 58 reseñas y cuatro listas bibliográficas.

A continuación, nos dimos a la tarea de brindar mantenimiento a la página y ampliar sus contenidos escritos y visuales, a fin de convertirla en un sitio navegable para los usuarios. Esta labor consistió, primeramente, en darle una presentación unificada a cada sección con: entradas informativas sobre estudios generales de la cultura popular y los seis géneros tratados en el proyecto —para lo cual pedimos resúmenes a los investigadores responsables de cada categoría y mantuvimos un contacto cercano con ellos durante todo el proceso—; semblanzas de los investigadores y becarios del proyecto; bibliografía y sección de noticias actualizadas; acceso a investigaciones realizadas por estudiantes e imágenes relacionadas, siempre alineadas a la identidad institucional de “Estudios críticos sobre géneros populares”. En segundo lugar, nos dispusimos a nutrir dicho sitio web con un corpus crítico consistente y útil para nuestro público objetivo: las comunidades universitarias de Hispanoamérica. Así pues, generamos secciones que, a la fecha, enlazan a sitios de interés fuera del proyecto, lo cual implicó navegar en internet para encontrar portales de divulgación sobre ficción popular que a) se relacionaran con nuestro proyecto y b) contribuyeran a ampliar sus objetivos. Exploramos a fondo sus contenidos, los incluimos de acuerdo a nuestra taxonomía establecida (estudios generales y los seis géneros rectores) y describimos sus rasgos generales. Dentro de estos listados, destacan revistas de investigación y académicas (tales como *The Popular Culture Studies Journal*, el *Irish Journal of Gothic and Horror Studies* y *Brumal: Revista de Investigación sobre lo Fantástico*), sitios web (entre ellos: *Electric Literature*, *Strange Horizons* y *Crime Culture*), enciclopedias electrónicas y documentales

(por nombrar algunos ejemplos: *The Encyclopedia of Science Fiction* y *Love Between the Covers*).

Aunado a este quehacer, generamos más reseñas a partir de un muestrario conformado por los textos teóricos y de ficción más representativos de cada género; procuramos, sobre todo, que éstos fueran reseñados en un lenguaje académico y, a la vez, accesible. En mi caso, comenté material de ciencia ficción (en específico: la novela *The Left Hand of Darkness*, de Ursula K. Le Guin, y la película *Children of Men*, de Alfonso Cuarón) y fantasía (el libro teórico *Rhetorics of Fantasy* de Farah Mendlesohn).

Es posible verificar los resultados antes descritos en el siguiente enlace:

<http://generospopulares.filos.unam.mx/>

b) Apoyo en el Seminario de Estudios críticos sobre géneros populares

Como parte de las actividades académicas del proyecto, la Dra. Novell organizó un seminario dirigido a los alumnos de quinto y séptimo semestres de la licenciatura en Letras Inglesas¹⁹ de la FFyL, el cual fue impartido por la Dra. Novell, la Dra. Mónica Quijano, la Dra. Nattie Golubov, la Dra. Aurora Piñeiro y el Dr. Fernando Moreno. Cada participante tuvo a su cargo de dos a tres sesiones en las que brindó a los alumnos y alumnas un panorama general sobre el género popular de su especialidad y cubrió sus principales aspectos históricos, teóricos y formales. Mi labor central fue apoyar en la coordinación y unidad de este seminario conjunto, con las siguientes tareas:

¹⁹ Esto debido a que gran parte de los textos comentados en el seminario estaban escritos en inglés, por lo que se requería un dominio avanzado de la lengua.

- Una vez definido por la Dra. Novell y las investigadoras, dar formato al programa del curso, unificar y categorizar la bibliografía enlistada por las profesoras.
- Gestionar los textos literarios y teóricos de cada clase, lo cual implicó establecer contacto con las profesoras para conocer los pormenores del material que impartirían, obtenerlo (ya fuera en internet, textos enviados por las propias profesoras o mediante libros físicos que escaneamos) y finalmente ponerlo al alcance de los alumnos inscritos vía la plataforma Dropbox. Gestionamos alrededor de treinta textos.
- Ser un enlace entre cada clase y la responsable del proyecto PAPIME, por lo que Gonzalo del Águila y yo asistimos a todas las sesiones, nos encargamos de pasar lista, participar con observaciones sobre los textos discutidos y reportar los avances de los alumnos a la Dra. Novell.
- Apoyar a las profesoras investigadoras en la adquisición de material extra o la proyección de fragmentos audiovisuales necesarios para sus clases.
- Tener contacto con los alumnos y alumnas, vía correo electrónico, en caso de dudas o comentarios sobre las clases.
- Recopilar los trabajos finales de los alumnos y alumnas y entregarlos a las profesoras.

(Véase el anexo I para consultar el programa de este seminario.)

Al finalizar el seminario, la Dra. Novell pidió la renovación para el tercer año del proyecto PAPIME (PE400914), ésta fue concedida y tuve la oportunidad de perfeccionar las herramientas adquiridas un año atrás.

c) Desarrollo y mantenimiento de la página de Facebook

Uno de los principales productos derivados de la renovación del proyecto fue una página de Facebook que, al igual que nuestra colección de libros, llamamos GenPop. La creamos con el fin de que los contenidos y objetivos de “Estudios críticos sobre géneros populares” llegaran a sus audiencias con mayor amplitud e inmediatez, aprovechando, a fin de cuentas, las posibilidades de visibilidad y alcance que ofrecen las redes sociales. En este punto del camino, se sumaron al proyecto Estefanía Vázquez y Rodrigo Ponciano, dos becarios que contribuyeron de manera significativa a cumplir las metas establecidas y con quienes considero que establecí excelentes dinámicas de trabajo durante las siguientes etapas. Con su llegada, pudimos ampliar la página de forma mucho más rápida y repartir su creación de contenidos.

Nos centramos en crear entradas atractivas relacionadas con nuestros objetos de estudio (ciencia ficción, western, criminal, fantasía, romance y terror), que dieran continuidad a los contenidos plasmados en el sitio web. Así pues, cada becario eligió géneros específicos con los cuales trabajar,²⁰ nuevamente nos enfrascamos en lecturas previas y búsqueda de información que sustentara nuestras publicaciones, las calendarizamos y programamos mediante las herramientas con las que cuenta Facebook, y según los horarios óptimos para publicar en esta plataforma (9:00, 16:00 y 20:00 hrs., aproximadamente).

Dentro de las publicaciones que estuvieron a mi cargo, destaco las siguientes categorías (con sus respectivos ejemplos):

²⁰ Yo me dediqué a los tres géneros descritos páginas atrás y dejé el resto a mis compañeros. Cabe aclarar que algunos de ellos también trabajaron la ciencia ficción y la fantasía, puesto que figuran dentro de sus áreas de interés y estudio.

- Enlaces a sitios web, artículos, documentales y canales de YouTube sobre géneros populares, para lo cual los sitios de interés registrados en la página web fueron de gran utilidad.

Enlace: <https://www.facebook.com/genpopffyl/posts/1023284624414336>

- Reseñas propias sobre obras o temas relacionados con los géneros de mi interés, todas ellas sustentadas por material teórico previamente revisado.

Enlace: <https://www.facebook.com/genpopffyl/posts/1049110385165093>

- Comentarios y análisis de determinadas películas, a partir de escenas o fragmentos fílmicos.

Enlace: <https://www.facebook.com/genpopffyl/posts/1054239121318886>

- Información sobre autores icónicos.

Enlace: <https://www.facebook.com/genpopffyl/posts/1049708705105261>

- Información de novedades, tendencias y/o eventos académicos, propios y relacionados con el proyecto.

Enlace:

<https://www.facebook.com/genpopffyl/photos/a.1023799371029528/1260679237341539>

- Enlaces a secciones y reseñas del sitio web.

Enlace: <https://www.facebook.com/genpopffyl/posts/2925077327568380>

Es necesario comentar que la administración de esta página supuso más retos y errores de los que imaginé en un principio. Considero que, al desconocer algunas nociones básicas sobre estilo y optimización de contenidos en redes sociales, las publicaciones hechas en un principio replicaban el registro y conceptos académicos de lo publicado en nuestra página web, algo que funcionaba en dicho medio pero que no resultó tan fácil de adaptar, en términos de tono y contenido, a un ámbito tan diferente como Facebook; asimismo, y a pesar de estas similitudes, mis primeras entradas no dirigían el tráfico de seguidores al sitio, el cual, a fin de cuentas, era —y sigue siendo— la principal fuente de información del proyecto. Gracias a retroalimentaciones dentro del mismo equipo, detectamos y corregimos estas áreas de mejora. Para el último trimestre de 2016, mis publicaciones mostraban una escritura más

sucinta y digerible, sin que por ello dejaran de lado su vertiente didáctico-académica; al mismo tiempo, comenzaron a incluir comentarios y enlaces directos a la página. A la fecha, la página GenPop cuenta con un total de 582 seguidores y los últimos posts en los que participé —publicados a principios de 2020 para anunciar las novedades editoriales de proyecto— tuvieron un alcance de 1946 usuarios, cifras que no me parecen desdeñables si consideramos que la difusión de proyectos académicos en redes sociales tan sólo ha cobrado relevancia en los últimos años, que nuestras primeras publicaciones alcanzaban aproximadamente a 11 usuarios y que todas estas labores fueron realizadas a través de publicidad no pagada. Se ha continuado con la publicación de reseñas a través de un nuevo proyecto de investigación y yo he tenido la oportunidad de dedicarme profesionalmente a la creación de contenidos y manejo de redes sociales.

d) Organización del Coloquio Internacional de Estudios Críticos sobre Géneros Populares

En agosto de 2016, celebramos un coloquio internacional que se enriqueció con la participación de las investigadoras adscritas al proyecto, académicos de otras instituciones, estudiantes de posgrado de diversas universidades, escritores y asistentes unidos por un genuino apego (académico, de consumo o, desde luego, ambos) hacia la cultura popular. Éste se llevó a cabo los días 16, 17 y 18 de agosto en la Facultad de Filosofía y Letras, y constó de cinco mesas redondas y tres conferencias magistrales a cargo del escritor Vicente Quirarte y los dos investigadores del proyecto pertenecientes a universidades de España: Isabel Clúa y Fernando Moreno.

Si bien una de las experiencias más gratificantes fue participar con una ponencia de mi autoría, dejaré ese tema para el próximo capítulo y aquí me centraré en las actividades logísticas que desempeñé durante dicho encuentro. Éstas consistieron en una previa difusión del evento vía nuestra página de Facebook, pero también mediante carteles que distribuí en varios puntos de Ciudad Universitaria. Para los días del evento, tanto yo como mis compañeros becarios contribuimos a que el itinerario se desarrollara de acuerdo con lo planeado, cuidamos la duración de cada mesa y aseguramos que las semblanzas de los ponentes, identificadores, constancias y demás estuvieran disponibles. Dichas tareas me exigieron poner en práctica habilidades organizativas que, en mi opinión, son cruciales para potenciar el alcance de cualquier iniciativa académica.

Los resultados de este coloquio internacional fueron una asistencia bastante nutrida durante los tres días y nuevos horizontes para nuestro proyecto, los cuales detallaré más adelante.

(Véanse los anexos II y III para consultar el cartel y programa del coloquio.)

e) Participación en el cuidado editorial de la Colección *GenPop*

La última tarea que describiré versa sobre el cuidado editorial de dos libros digitales que forman parte de la Colección *GenPop*, uno de los productos vislumbrados dentro del programa de trabajo del proyecto. Esta colección, en formato electrónico, consta de una antología de ensayos —cuya realización describiré en el último capítulo de este informe— y cinco libros escritos por cada participante del proyecto: *A lomos de dragones: introducción al estudio de la fantasía*, de Isabel Clúa; *Estudio del futuro: didáctica de la ciencia ficción*, de Fernando Ángel Moreno; *El gótico y su legado en el terror: una introducción a la estética*

de la oscuridad, de Aurora Piñeiro; *El amor en tiempos neoliberales: apuntes críticos sobre la novela rosa contemporánea*, escrito por Nattie Golubov; y *La huella del crimen: una introducción a la narrativa de detección*, de Mónica Quijano. Respecto a los libros, cabe destacar su orientación didáctica y propósito de brindar introducciones²¹ accesibles sobre los géneros en cuestión. La Dra. Novell coordinó su edición y posteriormente cedió parte del cuidado editorial a los becarios del proyecto, quienes atendimos su composición tipográfica, aspectos de redacción, unidad de formatos y conceptos previo a su digitalización. En específico, trabajé con los textos sobre fantasía y romance.

Como primer punto, me parece relevante reconocer lo importante que fue contar con conocimientos previos sobre los géneros tratados en ambos libros. Si bien no era experta en la materia al momento de atender estos textos, las nociones teóricas que me brindaron mis otras funciones como becaria facilitaron mi comprensión de los libros y, por ende, la posibilidad de unificar sus principales aspectos de forma y contenido. Desde luego, la lectura minuciosa de *A lomos de dragones* y *El amor en tiempos neoliberales* enriqueció mucho más mi acervo crítico. En segundo lugar, debo señalar que el cuidado editorial de estas obras exigió una atención al detalle mucho mayor de la requerida para revisar reseñas o contenidos de Facebook, así como la necesidad de establecer una comunicación más cercana con mis compañeros becarios. En este sentido, definimos, entre los cuatro, un formato estándar para citar y mencionar bibliografía basado en los lineamientos APA,²² para posteriormente

²¹ Aunque, desde luego, fueron escritas según los criterios de estilo y enfoques elegidos por cada autor, dichas introducciones nos ofrecen un recorrido por: la historia de los géneros populares discutidos y sus exponentes más representativos; principales acercamientos teóricos y debates en torno a ellos; aspectos formales, temáticos, subgenéricos y, por supuesto, ideológicos; reflexiones críticas sobre su papel en nuestro pasado, presente y futuro y, en algunos casos, ejercicios didácticos al final de cada capítulo.

²² Decidí referir las fuentes de este informe académico en formato APA precisamente para dar continuidad al sistema de citación y manejo de bibliografía que usé con mayor frecuencia en el proyecto.

homologar todas las citas, notas al pie y referencias bibliográficas de los libros con base en éste. Otra labor significativa fue la traducción de citas en inglés que los autores habían incluido en ciertas partes de sus libros. Al tratarse de material dirigido a lectores de habla hispana, era indispensable que estuviera escrito de forma total en español, por lo que, en primera instancia, decidimos buscar traducciones oficiales sobre las fuentes citadas en inglés. Debido a que no tuvimos suerte en todos los casos, nos dimos a la tarea de traducir dichas citas. En el caso de fantasía y romance, traduje aproximadamente 50 fragmentos, en su mayoría, teóricos.

El resto de mis tareas consistieron en atender erratas, revisar índices, comprobar la veracidad de algunas fechas señaladas —históricas, de publicaciones—, cuidar que la bibliografía y paginación citadas estuvieran completas —de no ser así, solicitarlas a las autoras— y verificar la congruencia en el uso de ciertos términos, cursivas y traducción de títulos en lenguas extranjeras; en el aspecto de composición tipográfica, verifiqué espacios entre palabras e interlineados elegidos con antelación. El cuidado editorial de cada libro me tomó dos rondas de revisiones, aproximadamente, y los resultados —aunque, como todo, perfeccionables— fueron una gran fuente de orgullo y conocimiento para mí.

Mediante la recapitulación anterior, he querido destacar los primeros logros de un camino formativo en el que, como toda experiencia de esta naturaleza, hubo aciertos y aprendizajes que me permitieron afinar diferentes metodologías de trabajo, las cuales siempre partieron de un punto en común: la investigación. Desde el trabajo en páginas electrónicas —que implica explorar y recopilar materiales teóricos relevantes; a partir de esto, generar bases de datos y contenidos, darles orden y sentido— hasta el bagaje temático que se requiere y refuerza a partir del cuidado editorial y organización de eventos académicos, las funciones

descritas en este capítulo involucraron labores investigativas que he aplicado en diversos puntos de mi vida profesional.

II. *The Mists of Avalon*: dos acercamientos textuales

Este capítulo se centra en la primera parte del proceso de investigación y valoración crítica que desarrollé en torno a un objeto de estudio específico: *The Mists of Avalon*, novela de fantasía escrita por Marion Zimmer Bradley que me permitió hilar los intereses, aproximaciones teóricas y métodos de trabajo más significativos de mi periodo como becaria en “Estudios críticos sobre géneros populares”. Transitó los aspectos formales y temáticos de esta obra a partir de dos caminos: en primera instancia, una ponencia que —después de ser editada, ampliada y experimentar unos necesarios ajustes de enfoque— condujo a la redacción de un artículo académico que, además, edité como parte del proyecto descrito en este informe. En términos generales, los rasgos narrativos y discursivos de *The Mists of Avalon* que captaron mi atención cuando comencé a estudiarla son los siguientes.

Características principales

Publicada en 1983, *The Mists of Avalon* es una de las reescrituras feministas más célebres de los textos pertenecientes a la leyenda artúrica y —como casi todas las manifestaciones contemporáneas inspiradas en esta tradición— es catalogada dentro del subgénero *high fantasy* o fantasía heroica: “aquella que se sitúa en un mundo ficcional completo distinto al nuestro” (Boyer y Zahorski en Pitarch, 2008: 35).

Podríamos decir que esta novela es la hija predilecta dentro de la vasta tradición de obras escritas por mujeres —e indudablemente inspiradas por los movimientos feministas del siglo pasado— que han retomado la historia del Rey Arturo con variaciones significativas, entre las que destaca concederle un estatus de protagonistas a las denominadas “mujeres artúricas” y priorizar sus perspectivas narrativas. De manera excepcional, Bradley

efectúa estas alteraciones y, a la vez, permanece fiel al hilo narrativo tradicional de la materia artúrica, afianzándose, de forma dominante, en los relatos compilados por Thomas Malory. Si bien no modifica ningún acontecimiento clave de esta historia (desde el nacimiento de Arturo hasta su muerte), introduce una serie de estrategias textuales que le dan otro rumbo a sus aspectos actanciales y discursivos. Las mujeres artúricas se vuelven las promotoras de dichas estrategias, pues fungen como los únicos sujetos focalizadores de la narración, que externan sus vivencias personales y las injusticias a las que se enfrentan.

La protagonista indiscutible es Morgana —tradicionalmente representada como una malvada hechicera, culpable de la muerte de Arturo, su medio hermano—, quien se nos presenta como una poderosa sacerdotisa que únicamente lucha por defender su autonomía y, en consecuencia, resulta una amenaza para el orden patriarcal. Además de ser el principal sujeto focalizador, es el único personaje que, a lo largo de la historia, nos presenta narraciones autodiegéticas en determinados capítulos, entre los que destacan un prólogo y un epílogo que enmarcan la historia y externan sus opiniones sobre el mundo en el que vive.

A través de la narración de Morgana, se entretajan las perspectivas de otros personajes femeninos que, en los textos canónicos de la saga, nunca desempeñaron un papel tan activo o, en su defecto, fueron estereotipados. Así, Bradley otorga una voz a mujeres como la Dama del Lago, políticamente activa, y, a modo de contraste, la reina Ginebra, retratada como “una mujer sin poder” (Pitarch, 2008: 49) que, debido a esto, da mucho que pensar sobre las inequidades de género. Por si fuera poco, la autora altera el clásico escenario recreado por escritores como Malory o Chrétien de Troyes y, en su lugar, nos presenta una Inglaterra artúrica mucho más próxima a la Britania Posromana, que vive un conflicto entre el paganismo —causa abanderada por personajes femeninos como Morgana y Viviana, con

sede en la mítica isla de Avalon— y el cristianismo, bando enteramente patriarcal al que, tarde o temprano, se adhieren los grandes héroes del mito artúrico.

Así pues, *The Mists of Avalon* subvierte los cánones del mito artúrico y pareciera presentarnos otra versión de los hechos “oficiales” que inmortalizaron esta leyenda. Por otro lado, además de reflejar determinados reclamos e ideales fomentados por los movimientos de mujeres del siglo XX, la obra de Bradley se vincula a prácticas surgidas desde la teoría como la crítica literaria feminista (un tema de estudio central para “Estudios críticos sobre géneros populares”), cuyo objetivo es “identificar, analizar y denunciar las distintas formas en que se representaban las mujeres en la literatura escrita por hombres” (Golubov, 2012: 35), así como abogar por la construcción de una poética que, en lugar de ajustarse a teorías y modelos masculinos, privilegie la experiencia femenina.

II.1 Ponencia

Debo decir que, mucho antes de ser tratada como ponencia o artículo, mi primer encuentro con *The Mists of Avalon* fue en calidad de lectora, amante de la fantasía y las sagas artúricas. Su historia me conmovió e hizo disfrutar por igual —guiada por el “sentido de la maravilla” que siempre ha permeado este género— y despertó mi admiración por sus personajes femeninos. En pocas palabras, pudo urdir ese tapiz de emociones que conciernen a la fantasía y, en palabras de J.R.R. Tolkien, son capaces de producir en los lectores “a catch of the breath, a beat and lifting of the heart, near to (or indeed accompanied by) tears” (1983: 154): un “impacto emocional” que, como bien ha advertido Isabel Clúa en su análisis sobre el potencial afectivo de la fantasía, posiciona los textos fantásticos como “elementos

valiosísimos para evaluar ‘la realidad’ moderna y articular un juicio ideológico sobre ella” (2017: 99, 5).

Una vez incorporada al proyecto PAPIME y, por consiguiente, familiarizada con sus raíces teóricas, volví a la novela con una perspectiva mucho más analítica y comencé a idear formas de desarrollar su estudio crítico; por ello, cuando los becarios del proyecto fuimos invitados a una mesa redonda en el Coloquio Internacional de Estudios Críticos sobre Géneros Populares, no me fue difícil elegir el tema de mi ponencia. De esta forma, mi escrito tuvo por objetivo principal comentar la manera en que *The Mists of Avalon* desarrolla una revisión feminista de la materia de Bretaña a través de estrategias textuales como la focalización femenina o la inserción narrativa de una lucha religiosa entre paganismo y cristianismo. Quise fusionar cada etapa de la ponencia con ideas y textos afines a los estudios feministas y de género, así como resaltar las cualidades innovadoras de la fantasía y su capacidad para generar consideraciones serias sobre nuestro mundo. *The Mists of Avalon* es el ejemplo ideal de esto al poner en jaque algunas convenciones clásicas de la propia fantasía: una marcada división entre bien y mal, personajes femeninos inactivos y desprovistos de heroísmo o la idealización de un pasado mítico.

Mis principales bases teóricas fueron:

- Las intersecciones entre crítica feminista y narratología de Susan Knutson, quien en su artículo “For Feminist Narratology” utiliza el lenguaje gramatical de la narratología para delinear que, históricamente, los *actantes* femeninos de los mitos han sido limitados por una cultura patriarcal, que únicamente les concede las funciones actanciales de objetos u obstáculos. En respuesta a esto, versiones feministas modernas de estos materiales son capaces de revertir dicha situación: “[...] the same events can be arranged and elaborated into different [...] stories, and such rearrangement is a social action” (Knutson, 1989: 12).
- Ensayos clásicos como “What Can a Heroine Do? Or Why Women Can’t Write” de Joanna Russ, en el que la escritora expone tanto las limitaciones culturales que

dificultan una construcción verosímil de heroínas literarias como las soluciones textuales que acabarían con este problema.

- *A Companion to Arthurian Literature*, compendio de ensayos editado por Helen Fulton, que ofrece una mirada cronológica y detallada por todas las manifestaciones de la literatura artúrica. Entre los materiales comprendidos, destaco:
 - La introducción, que me fue de gran utilidad para comprender las transformaciones ideológicas y temáticas que las historias artúricas han experimentado a través del tiempo.
 - El artículo “Feminism and the Fantasy Tradition: *The Mists of Avalon*”, de Jan Shaw que, en este punto de mi investigación, usé para comentar la oscilación de la novela entre muestras de opresión hacia la mujer y agencia femenina, así como para presentar de manera sucinta las afirmaciones de Rosemary Jackson sobre el potencial subversivo de la fantasía.

Con base en dichas fuentes, mi ponencia, que titulé “Una feminista en la corte del Rey Arturo: fantasía y feminismo en *Las nieblas de Avalon* de Marion Zimmer Bradley”,²³ abordó los siguientes puntos:

- A modo de introducción, observaciones sobre la facilidad con que los temas y motivos de esta tradición se renuevan constantemente, según el contexto histórico y circunstancias sociales que los enmarcan.
- El eclipsamiento de las mujeres artúricas en las narrativas tradicionales, a pesar de su fama literaria: su pasividad durante cualquier gesta heroica o eventual estereotipación (la mujer casta, la hechicera malvada).
- Contextualización de la literatura artúrica feminista: el influjo de la Segunda Ola del feminismo en dichos materiales y sus principales características.

²³ En parte, un juego de palabras y referencia a otra famosa adaptación artúrica: *A Connecticut Yankee in King Arthur's Court*, de Mark Twain (1889).

- Énfasis en el propósito de la ponencia: revelar las estrategias textuales mediante las que Bradley altera los cánones narrativos del ciclo artúrico, hilando dos principios esenciales de la literatura feminista: otorgarle a sus personajes femeninos (o a algunos de ellos) agencia y, al mismo tiempo, resaltar/denunciar las situaciones de opresión que enfrentan.
- Desglose de las principales estrategias textuales identificadas: la conversión de Morgana de villana a heroína y el desafío a los modelos actanciales que implica (a partir de lo expuesto por Knutson), las perspectivas narrativas de Morgana y otros personajes femeninos, el trastocamiento interno de la historia artúrica a partir del conflicto entre paganismo y cristianismo.
- El vínculo contestatario entre mujeres y elementos fantásticos, con base en los argumentos de Rosemary Jackson sobre cómo “the fantastic traces the unsaid and the unseen of culture: that which has been silenced” (1981: 4).
- Conclusiones sobre la vigencia de *The Mists of Avalon* en nuestra actualidad y la forma en que articula una crítica extratextual de “las convenciones artúricas tradicionales”.²⁴

Si bien la redacción de esta ponencia representó, en los niveles personal y académico, un excelente ejercicio para potenciar mi escritura y análisis críticos, al mirar en retrospectiva —tanto días después de haberla presentado como ahora—, considero que, como todo trabajo, no estuvo exenta de ciertas deficiencias o huecos argumentativos. En primer lugar, resultó más descriptiva de lo necesario y pienso que debí fortalecer mi análisis con más comentarios

²⁴ Es decir, los motivos, caracterizaciones y símbolos que encontramos en textos artúricos canónicos como *La Vulgata* o *La muerte de Arturo*.

sobre fragmentos clave de la novela, así como con la inserción de citas. De igual forma —y creo que esta fue una de las ausencias más notables—, mi análisis sobre el papel de la fantasía en *The Mists of Avalon* se limitó a un panorama muy general sobre la fantasía feminista y la conexión con la tesis de Jackson, cuando pude haber justificado el potencial político que reconozco en este género a través de otros acercamientos teóricos o un análisis más detallado de los propios mecanismos fantásticos empleados en la novela. Por último, habría sido provechoso profundizar en otros temas relevantes, tales como la ambientación histórica de la novela o las relaciones entabladas entre sus personajes femeninos.

La oportunidad de pulir mi estudio sobre *The Mists of Avalon* e indagar con mayor precisión en sus temas no se hizo esperar, gracias a otra iniciativa del proyecto PAPIME (PE400914) que referiré en la siguiente sección.

II.2 De ponencia a artículo

Tanto en la sección pasada como en el apartado “Actividades desempeñadas y herramientas de investigación adquiridas” del primer capítulo, describí las actividades logísticas y académicas que llevé a cabo en el Coloquio Internacional de Estudios Críticos sobre Géneros Populares. Ahora bien, los debates y reflexiones que público y ponentes intercambiaron en ese evento no sólo se quedaron en el Salón de Actos de la Facultad, pues la siguiente iniciativa de nuestro proyecto fue plasmar dichas ideas por escrito. Para ello, la Dra. Novell propuso la creación de una antología de artículos basados en algunas ponencias presentadas durante el coloquio —así como otras adiciones—, la cual también formaría parte de nuestra Colección *GenPop* y sería editada por los becarios del proyecto, teniendo a la Dra. Novell como coordinadora principal y encargada de gestionar el envío de artículos.

No obstante, el primer paso,²⁵ a nivel individual, consistió en convertir nuestras ponencias en artículos completos y consistentes en términos argumentativos, por lo que nos dimos a la tarea de organizar mesas de trabajo con algunos de los ponentes invitados a formar parte de la antología. En estas reuniones, nos dedicamos a leer las ponencias de nuestros compañeros y brindar retroalimentaciones sobre éstas, a fin de facilitar su transición a artículos académicos. Los comentarios que recibí sobre mi ponencia fueron verdaderamente útiles para ampliarla y atender sus áreas de mejora.

Al igual que yo, mis compañeros estuvieron de acuerdo con darle al artículo un rumbo más analítico del que había tenido la ponencia, centrarse en la examinación de fragmentos clave y citarlos. También coincidieron con la necesidad de posicionar la fantasía al centro de mi análisis: identificar los elementos que hacen a *The Mists of Avalon* una obra de fantasía e impulsan su discurso feminista para, a partir de ello, encontrar un corpus teórico que sustentara mis nociones. Sobre la misma línea, me sugirieron ampliar mis observaciones respecto a la enmarcación histórica de la novela, la reconstrucción caracterológica de los personajes femeninos y su manera de relacionarse, así como enfocarme en aquellos pasajes que dan verosimilitud a sus perspectivas narrativas (tales como el prólogo). Otras recomendaciones fueron generar un aparato crítico más robusto, en términos generales, e incluir un breve recuento sobre la corriente de novelas artúricas feministas en la que se inscribe la obra de Bradley, con más ejemplos sobre esta tradición.

Es vital comentar que, además de las sugerencias pasadas, este taller de ponencias propició dos observaciones que guiaron, en gran medida, la escritura de mi artículo y conllevaron retos de argumentación que vale la pena mencionar. Dichas percepciones

²⁵ Dedicaré el último capítulo de este informe a detallar el proceso de edición de la antología.

repararon en el hecho de que, dentro de la propia crítica y público lector, existen posturas que desacreditan el potencial subversivo y feminista de la fantasía y, en específico, de una obra como *The Mists of Avalon*. En el caso de la fantasía, las críticas van dirigidas especialmente hacia la fantasía heroica, categoría que, en general, recrea diégesis inspiradas en sociedades medievales y, por ende, patriarcales. Este subgénero “tiene un potencial enorme para crear y hacer circular imágenes de género entre sus consumidores” (Pitarch, 2008: 39), pero incluso cuando éstas responden a los “modelos clásicos de empoderamiento en la fantasía” (Clúa, 2017: 118,0)—la guerrera, la hechicera—, siguen siendo estereotípicas o atadas a patrones de género binarios, en opinión de algunos. Sobre todas las cosas, al tratarse de universos que replican los sistemas de nuestro pasado histórico, “la idea de autonomía femenina sigue percibiéndose como irreal” (Clover en Clúa, 2017: 118,0).

Respecto a las limitaciones de género en *The Mists of Avalon*, las reprobaciones hacen énfasis en que esta novela reviste a sus personajes femeninos con caracterizaciones y puntos de vista esencialistas, asociados incluso a un feminismo desactualizado. Al mismo tiempo, argumentan que “pese a que la novela insiste reiteradamente en la visibilidad que ostentan las mujeres en el paganismo, las sacerdotisas de Avalón tienen escasa influencia en los asuntos políticos de Britania [...] Las sacerdotisas intervienen en la política de Britania de manera velada debiendo recurrir a las artes mágicas para cambiar el destino del país” (Martín, 2009: 209). A esto hay que sumar el hecho de que al final de la novela, el cristianismo y sus formas opresivas se alzan como el orden dominante.

Hube de considerar las ideas derivadas de estas disconformidades en mi artículo, no con afán de adherirme a ellas y abandonar los planteamientos defendidos en la ponencia o, en el otro extremo, atacar sin remedio estas opiniones diferentes. Por el contrario, busqué dialogar con ellas a fin de volver más sustanciosos mis propios argumentos y hacer notar la

riqueza de interpretaciones y multiplicidad textual contenidas en un solo trabajo de fantasía, relacionadas además con un rasgo distintivo de los géneros populares que ya referí anteriormente: la manifestación de mensajes políticos contradictorios (Tobin, 1993: 154) que, a fin de cuentas, replican nuestra realidad. En resumen, la conversión de mi ponencia en artículo académico tuvo por brújula nuevos propósitos y focos de análisis:

- Justificar el potencial subversivo y feminista de *The Mists of Avalon* mediante un análisis mucho más fino de las estrategias textuales que propician dicha naturaleza contestataria.
- Desentrañar los mecanismos fantásticos que ponen en marcha la diégesis de la novela y accionan innovaciones en cuestiones de género, a pesar de tratarse de una fantasía heroica.
- Respaldar mis opiniones con el sustento teórico adecuado, tanto feminista como de fantasía.

El siguiente y último capítulo tratará el proceso de escritura de mi artículo y su incorporación en la antología crítica que también coedité.

III. Investigación, escritura y edición de un artículo académico

Guiada por la ponencia que presenté en el Coloquio Internacional Estudios Críticos sobre Géneros Populares, y los posteriores ajustes sugeridos al “tallerearla”, la escritura de mi artículo académico se basó en el siguiente objetivo (también plasmado en dicho trabajo): afirmar que *The Mists of Avalon* y el género que la enmarca (fantasía) ejecutan una revisión feminista valiosa y vigente del mito artúrico —al contribuir a una concientización sobre demandas e ideales propios del feminismo actual—, a través de estrategias textuales como: elementos fantásticos que configuran la diégesis de la novela y detonan sus reflexiones feministas, un juego narrativo que incorpora los episodios más emblemáticos del ciclo artúrico y, a la vez, desarticula sus bases patriarcales, su inserción en un periodo histórico reconocible, así como una constante fluctuación entre el empoderamiento de los personajes femeninos y el énfasis en las injusticias que enfrentan por ser mujeres, externadas principalmente con sus focalizaciones.

De igual forma, el objetivo y ejes de trabajo mencionados estuvieron acompañados, en todo momento, por las siguientes preguntas: ¿puede un género tildado de conservador, mediante una novela surgida en la Segunda Ola, innovar en cuestiones feministas?; en consecuencia, ¿pueden sus escenarios patriarcales conducirnos al desmantelamiento y crítica de sus estructuras internas?; al ser la fantasía un género que recrea mundos alternos a nuestra realidad, ¿es posible verla como aliada de prácticas feministas que buscan trascender algunos de los aspectos más obsoletos de nuestro pasado y presente colectivos? Dichos planteamientos dieron rumbo a la investigación y redacción del artículo; posteriormente, fueron retomados y vinculados con las propuestas de otros trabajos académicos sobre géneros

populares en la antología *Canon sin fronteras*. Detallaré estos procesos en los siguientes apartados.

III.1 Proceso de escritura y vinculación teórica a partir de la estructura y ejes del artículo

En el capítulo anterior, señalé los temas que, plasmados en la ponencia sobre *The Mists of Avalon*, busqué trasladar a mi artículo, al igual que los cambios que consideré realizar a partir de las observaciones brindadas por otros ponentes. A modo de resumen, basta señalar que el artículo “Una feminista en la corte del Rey Arturo: fantasía y feminismo en *Las nieblas de Avalon* de Marion Zimmer Bradley” mantuvo y, desde luego, amplió los ejes temáticos ya expuestos en su escrito base —mutabilidad del mito, desplazamiento de las mujeres artúricas y su eventual reposicionamiento en las narrativas actuales, focalización— pero los moldeó a partir de aspectos como un aparato crítico más completo, análisis de pasajes clave, énfasis en los elementos fantásticos de la novela y el contexto sobre las reescrituras artúricas feministas, así como consideraciones de las contradicciones latentes en el discurso feminista de la novela.

No obstante, a la hora de dar el primer paso de investigación y seleccionar la bibliografía que sentaría las bases de mi escritura, surgieron ajustes y modificaciones significativas. La primera fue que decidí descartar los acercamientos de Rosemary Jackson, ya que si bien resultan interesantes para comprender ciertos constituyentes ideológicos de la fantasía, demeritan la capacidad subversiva de las fantasías heroicas,²⁶ algo que no había

²⁶ “[...] su base novelesca da a entender que el universo es un mecanismo autorregulado en el que la bondad, la estabilidad y el orden acabarán por imponerse” (Jackson en Clúa, 2017: 25,5).

tomado en consideración antes. También destaca la omisión de los textos de Susan Knutson —“For Feminist Narratology”— y Joanna Russ —“What Can a Heroine Do? Or Why Women Can’t Write””— que había empleado para la ponencia. Esto no se debió a que dejara de considerar la gran valía de estas aportaciones, sino a que su inclusión, desde mi punto de vista, habría conllevado una saturación temática del artículo y la imposibilidad de abarcar todos los contenidos elegidos. Las reflexiones de Russ y, especialmente, el estudio narratológico de Knutson hilvanan puntos de análisis que dan para uno o dos ensayos por sí solos;²⁷ desglosar, por ejemplo, las funciones actanciales descritas por Knutson o sus efectos a nivel de fábula, historia y texto quizás habría implicado restarle protagonismo a aspectos de la obra de Bradley que dejé sin resolver en la ponencia. Ambos escritos exhiben limitaciones a la escritura femenina y eventuales soluciones que, si bien incumben a la obra de Bradley, no se vinculan de forma tan estrecha con los mecanismos de significación empleados por la fantasía. En su lugar, opté por incluir bibliografía directamente relacionada con este género o sus acercamientos feministas, así como sustento desde la propia crítica feminista y estudios de la materia de Bretaña. A continuación, enlisto las fuentes que resultaron más útiles para mi investigación:

A lomos de dragones, de Isabel Clúa

La familiaridad que ya tenía con este libro, debido al cuidado editorial que realicé, me ayudó a abordar la fantasía con nociones claras de sus conceptos principales. Acudí, en específico, a las explicaciones de Clúa sobre la construcción de universos ficcionales propios de la fantasía, los cuales despliegan elementos empíricamente imposibles que, no obstante, deben

²⁷ Además de que Russ desconfía de la reescritura de mitos occidentales y no hace énfasis en el potencial innovador de la fantasía: “supernatural fiction often relies on very threadbare social/sexual roles” (Russ, 1995: 91).

ser consistentes en sus propios términos. Asimismo, mediante esta introducción, pude vincular los materiales de la leyenda artúrica con el concepto de *taproot texts*: textos literarios creados siglos atrás, que constituyen las raíces del género en cuestión.

“Género y fantasía heroica”, de Pau Pitarch

Éste fue un referente obligado debido a que analiza los avances de género dentro de la fantasía heroica, explica a grandes rasgos las características de este subgénero y propone *The Mists of Avalon* como un caso de estudio positivo, con énfasis en el conflicto político-religioso que la novela introduce.

“Historical Fantasy”, de Veronica Schanoes

El ensayo, incluido en *The Cambridge Companion to Fantasy Literature*, estudia las tácticas que ciertas obras de fantasía emplean para fusionar los recursos “imposibles” del género con ámbitos históricos provenientes de nuestra realidad, lo cual genera en el proceso cuestionamientos sobre la propia noción de veracidad histórica. Dichas concepciones fueron especialmente provechosas al momento de comentar la ambientación histórica de *The Mists of Avalon* y los efectos que esto produce en el lector.

“Feminism and the Fantasy Tradition: The Mists of Avalon”, de Jan Shaw

Este texto, que abordé de forma muy general en la ponencia, se convirtió —después de una lectura mucho más cuidadosa— en un punto de referencia central dentro de mi artículo. Me permitió sustentar algunos de mis planteamientos clave, gracias a su análisis de la novela como una fantasía —en términos genéricos, no psicológicos— que delinea anhelos femeninos reprimidos por el orden patriarcal y, a la vez, posibilita alternativas de agencia para las mujeres. Al mismo tiempo, destaca por sus observaciones detalladas de las focalizaciones ideológicas y psicológicas que predominan en la novela y por reparar en las críticas negativas que hay sobre ésta; no obstante, acentúa las razones por las que prevalece

como una narración disruptiva. En ese sentido, resultó más apropiada para mi análisis que el estudio de Jackson sobre el carácter revolucionario de la fantasía, ya que si bien lo toma como referencia, sus reconsideraciones finales apuntan a reconocer el valor contestatario de una fantasía heroica como *The Mists of Avalon*.

“On Fairy-Stories”, de J.R.R. Tolkien

Otra mención más que obligada en mi artículo, ya que se trata de uno de los primeros y más renombrados acercamientos teóricos a la fantasía, una reivindicación que J.R.R. Tolkien hace de su propio arte. Entre muchos otros temas, el célebre escritor destaca la capacidad subcreadora de la fantasía para materializar toda clase de prodigios —y maravillar a sus lectores con ellos—, al otorgarles la “consistencia interna de la realidad” (2009: 308).

“La evolución de la novela artúrica francesa” y “Morgana, discípula de Merlín”, de Rosalba Lendo

Los estudios de Rosalba Lendo fueron mi principal fuente de documentación para obtener un panorama completo sobre las representaciones artúricas del medioevo.

“Postfeminism”, de Sarah Gable

La lectura de este artículo me ayudó a reivindicar las imágenes de género producidas por *The Mists of Avalon* desde el feminismo actual. Si bien está dedicado a los debates en torno al “posfeminismo”, sus reflexiones finales recaen en el hecho de que la Tercera Ola del feminismo que hoy nos enmarca tiene la posibilidad y obligación de reconocer los logros de feminismos pasados desde una postura crítica pero, a la vez, conciliatoria.

Estructuré mi artículo tomando como base primaria estos sustentos teóricos. A continuación, agrupo y señalo de manera breve las principales ideas plasmadas en él.

Textos artúricos clásicos

Mi punto de partida fue, desde luego, el mito artúrico y su condición de *raíz primaria* que ha alimentado el repertorio literario y fílmico de la fantasía. A partir de vislumbres generales sobre su mutabilidad ante las épocas e ideologías que le han dado cabida, desglosé tanto el dilema sobre las limitaciones de género que se le adjudican —a éste y a la fantasía— como las alternativas identificadas en el propio artículo. Cabe destacar que incluí un recuento más detallado y, a la vez, matizado de la manera en que los textos clásicos de la tradición artúrica han retratado a personajes como Morgana, Ginebra y Viviana, lo cual implicó una documentación previa que fui organizando cronológicamente. Aclaro que esta investigación me brindó una visión un tanto matizada sobre las representaciones pasadas de las mujeres artúricas, puesto que mientras algunas demuestran una marcada misoginia, otras dan a estos personajes un trato ambivalente, que oscila entre concederles roles activos y, al mismo tiempo, estereotiparlas.

Fantasía: mecanismos y potencial político

Comenté brevemente las propiedades formales (con base en lo expuesto por Clúa) que vuelven a *The Mists of Avalon* una fantasía heroica para después enfocarme en los mecanismos que activan su potencial político. En primer lugar, quise destacar la dimensión metafórica de los elementos fantásticos hilados por Bradley, componentes aunados a los orígenes celtas de la leyenda artúrica que representan la realidad a través de lo imaginario y, en este caso, se encuentran unidos a personajes mágicos como Morgana o Viviana, por lo cual simbolizan —mediante su capacidad de trascender todo orden establecido— poder, autonomía y agencia femeninas (Shaw, 2009).

Como punto central, expliqué el célebre concepto de *subcreación* de Tolkien: el mundo secundario, internamente consistente, que el escritor de fantasía crea y recubre con prodigios fantásticos, al cual el lector o lectora pueden acceder mediante una absoluta suspensión de la incredulidad. Con esto, mi intención fue analizar los efectos que la edificación fantástica de *The Mists of Avalon* tiene en el lector y demostrar cómo, al estar absorto en la subcreación de Bradley, también será más receptivo a sus comentarios sociales y, por supuesto, feministas. Otro punto de análisis fue el desarrollo de dicha subcreación dentro de un marco histórico reconocible —la Britania Posromana—, estrategia textual con la que la autora vincula, de forma más fehaciente, a sus personajes femeninos con nuestra realidad y da a entender —desde luego, en un sentido ficcional, pero con impactos discursivos— que éstos fueron “excluidos de los discursos históricos dominantes” (Schanoes, 2012: 237).

Reforcé lo anterior con citas y análisis dedicados a las focalizaciones de personajes como Ginebra y, sobre todo, Morgana, cuyos capítulos con narraciones autodiegéticas brindan una mayor verosimilitud a la subcreación y mensajes de protesta de *The Mists of Avalon*.

Lo femenino como elemento que desestabiliza

Siguiendo la misma línea de mis lecturas previas, comenté el que, para mí, es uno de los mayores logros de la obra de Bradley: construir su trama con los eventos más icónicos del imaginario artúrico, pero alterar/desestabilizar sus atmósferas y perspectivas masculinas a través de múltiples estrategias, entre las que destaca un conflicto político-religioso que posiciona al paganismo —como mencioné antes, representado por Avalon y su simbología

feminista— como una constante fuerza de resistencia. No obstante, hay otras estrategias textuales que, a niveles más profundos, contribuyen a esta desestabilización del orden hegemónico. Gracias a lecturas cuidadosas, pude destacar diversas situaciones en las que elementos asociados con lo femenino, a pesar de permanecer “ocultos” o “velados”, se alzan como el origen de los personajes y símbolos masculinos²⁸ más célebres de este mito, con lo cual ejercen una asidua tensión, similar a la que el conflicto entre paganismo y cristianismo causa en la trama principal. Algunos de los más notorios son la espada Excalibur y el Santo Grial, que en esta historia forman parte de la regalía sagrada de Avalón; la genealogía del célebre Lancelot, quien aquí se convierte en el hijo biológico de la Dama del Lago; y la propia ubicación de la Isla de Avalón, oculta por las nieblas y detrás del monasterio de Glastonbury.

Reflexiones finales

A modo de cierre, recapitulé la serie de estrategias textuales que sustentaron mi análisis y objetivos de escritura. Asimismo —y apoyada en el análisis que Jan Shaw hace del prólogo de esta obra—, quise dejar claro que el restablecimiento del orden patriarcal al final de la novela nunca cobra tintes normalizadores, sino críticos. Así pues, mi intención fue posicionar la fantasía como un género tan mutable como los propios mitos que la sostienen: capaz de proporcionar herramientas simbólicas de cambio y dismantelar “el orden social e ideológico” (Attebery, 1992: 1), en muchos casos, gracias a su escenificación. Respecto a las imágenes esencialistas por las cuales *The Mists of Avalon* es acusada, mi estrategia de cierre consistió en apelar a la subjetividad lectora, describir el efecto positivo y crítico que esta novela ha

²⁸ Hay que destacar que, aunque la narración de Bradley critica fuertemente las estructuras patriarcales, no sataniza sin tregua a sus personajes masculinos; éstos son presentados como humanos condicionados por su contexto, rasgo que, en mi opinión, brinda profundidad a sus construcciones caracterológicas y resulta positivo.

sembrado en mí, quien milita desde un feminismo que, como señala Sarah Gamble, debería aceptar tanto la contradicción como el pluralismo, celebrar y criticar los feminismos pasados (1998). Por último cabe señalar que, a lo largo de mi artículo, utilicé varias notas al pie que me permitieron brindar aclaraciones de terminología, contexto, teoría y demás aspectos importantes para mi análisis.

Mi valoración crítica sobre este artículo será abordada en las conclusiones del informe, puesto que, como señalé al principio, representa un punto culminante de mi labor en el proyecto. Por lo pronto, la próxima y última sección se enfocará en la edición de la antología crítica que dio cabida a este y otros escritos sobre géneros populares.

III.2 Edición de *Canon sin fronteras: estudios críticos sobre géneros populares*

En una ocasión, alguien me dijo que un editor es básicamente un lector muy informado, que cura información en función de un catálogo que tiene que cuidar. Pude comprobar la verdad de estas palabras cuando a mí y a mis compañeros becarios se nos concedió la oportunidad de editar la que —por ahora— ha sido la última pieza de la colección auspiciada por el proyecto PE400914: *Canon sin fronteras: estudios críticos sobre géneros populares*. Esta labor no sólo exigió lecturas imparciales de los artículos que llegaron a nuestras manos, sino organizarlos y revisarlos bajo criterios de consistencia afines a las temáticas manejadas en el proyecto y, en especial, la receptividad de nuestros futuros lectores. Al mismo tiempo, se volvió una realidad gracias al camino previamente recorrido en el proyecto: los conocimientos y métodos de trabajo que desarrollé en revisión de textos, traducción, creación y gestión de contenidos, investigación y manejo de fuentes bibliográficas, cuidado editorial (en especial), comunicación remota y colaboración en equipo. A fin de brindar un panorama más claro de este proceso, haré una descripción cronológica y seccionada de mis aportaciones en la edición de esta antología, las cuales se vincularon, en todo momento, con el trabajo del resto de mis compañeros y los seguimientos que la Dra. Novell hizo de nuestros avances.

Primeras lecturas

Como ya comenté, la Dra. Novell fue quien definió el repertorio inicial de artículos que conformaría la antología (la mayoría de ellos, ampliaciones de las ponencias presentadas en el coloquio internacional), mantuvo contacto con los autores y gestionó el envío de sus escritos. Una vez que esto quedó asentado, iniciamos con las primeras lecturas y comentarios. La manera de organizarnos fue a través de juntas, tanto virtuales como presenciales, donde acordamos rondas de revisión y comenzamos a abordar la tematización de la antología.

Mediante dicha mecánica de trabajo, cada becario revisó los diez textos incluidos en esta primera selección —desde luego, con más de una lectura por artículo— y vació sus observaciones específicas en documentos que, a modo de dictamen, hicimos llegar a los escritores, a fin de que atendieran dichos comentarios y regresaran versiones más completas de sus artículos.

Así pues, estas primeras lecturas se enfocaron, por un lado, en la *forma*: un formato pertinente y consistente (para emplear citas parentéticas y señalar bibliografía, traducir títulos en lengua extranjera, emplear interlineado, fuentes, tamaños y espaciado según la sección) que, basado en lo que ya habíamos acordado durante nuestras actividades de cuidado editorial, plasmamos en una guía de estilo²⁹ que sirvió de base para correcciones posteriores. Por otro lado, nuestras revisiones atendieron el *fondo* de estos trabajos, algo que, si bien ya había practicado al editar publicaciones en el sitio web, exigió una mayor atención al detalle y pensamiento crítico respecto a lo que los autores buscaban expresar y cómo lo hacían. En lo personal, mis revisiones de contenido se centraron en verificar la disponibilidad de todas las fuentes citadas y paginación correcta, así como valorar de forma minuciosa la comprensión, organización y pertinencia de ideas, hipótesis y temas tratados; sugerir análisis más profundos y/o estructurados de los materiales y citas elegidas para comentar, cuidar el uso de ciertos términos y dar prioridad a un registro académico; en fin, consideraciones con las que busqué que estos artículos conservaran, en todo momento, su individualidad crítica pero, al mismo tiempo, comenzaran a manifestar conexiones temáticas. Un apoyo imprescindible durante estas actividades fue el uso de plataformas digitales como Google Docs y Dropbox, donde generamos documentos compartidos e internos con propuestas para

²⁹ Véase al anexo IV.

la división temática de la antología, tablas de control sobre la repartición de artículos y descripciones de nuestro proceso de revisión/ criterios, al igual que carpetas actualizadas con las versiones de cada artículo.

Respecto a este ejercicio, me interesa comentar brevemente el proceso de edición al que estuvo sujeto mi propio artículo. Debido a que los cuatro becarios habíamos participado en los talleres de revisión/ampliación de ponencias descritos en el capítulo anterior, conocíamos bien las fortalezas y debilidades de nuestros escritos, por lo que, en esta etapa del proceso, pudimos intercambiar revisiones directas, a través de nuestras juntas, y verificar que las modificaciones a las que cada quien se había comprometido estuvieran completas y funcionaran, en términos de análisis, comprensión de ideas y redacción. Mis compañeros brindaron dictámenes positivos sobre el contenido de mi artículo, al igual que sugerencias relacionadas con los lineamientos de estilo y formato que habíamos establecido. De manera específica, complementé mis citas de *The Mists of Avalon* con sus equivalentes en inglés, en notas al pie, a fin de que cualquier interesado tuviera al alcance ambas opciones. Asimismo, mis compañeros me pidieron pasar ciertas aclaraciones hechas en el cuerpo del texto — recuentos/ explicaciones de la tradición artúrica y sus reescrituras feministas, uso de términos como “fantasía” y “fantástico”, contexto sobre movimientos como la Segunda Ola del feminismo, aclaraciones sobre periodos históricos— a notas al pie, para así dar más orden a mi artículo y que su información y argumentos centrales tuvieran más peso. Considero que con estas observaciones finales me fue posible presentar un primer artículo académico completo y, sobre todo, bien estructurado.

Como último punto significativo de esta primera etapa en el proceso de edición, hay que comentar que algunos de los artículos dictaminados no regresaron a nosotros con las correcciones estipuladas y que, a fin de brindar variedad a nuestra antología, solicitamos

contribuciones extra a académicos vinculados al proyecto. A continuación, enlisto la selección final de artículos que forman parte de *Canon sin fronteras*:

- “De lágrimas y olvido: las texturas emocionales de la fantasía en *Olvidado rey Gudú* de Ana María Matute”, de Isabel Clúa.
- “Las teorías de la cultura popular a través del cine de ciencia ficción contemporáneo: una reivindicación estética de las emociones”, de Fernando Ángel Moreno.
- “Amores peligrosos: nacionalismo, territorio y violencia en la novela rosa paramilitar y policial”, de Nattie Golubov.
- “El *western* se viste a la moda: la reescritura femenina del género *western* en *El poder de la moda*”, de Rodrigo Ponciano Ojeda.
- “Una feminista en la corte del Rey Arturo: fantasía y feminismo en *Las nieblas de Avalon* de Marion Zimmer Bradley”, de Jimena Martín del Campo.
- “La licencia periodística de todo”: crimen, ficción y periodismo en *Nineteen Seventy Four*, de David Peace”, de Maximiliano Jiménez.
- “Escapando de Spiderhead: ¿qué yace más allá de la realidad capitalista?”, de Isidro Portillo.
- “Grietas en el espejo: *Black Mirror* y las metamorfosis de la ciencia ficción”, de Isabel del Toro.
- “Narcotelenovela: de esos narcos que aman y mueren”, de Ainhoa Vázquez.
- “Retóricas monstruosas: enmarcación y perspectiva en *Monstress* y *Redlands*”, de Gonzalo del Águila.
- “Más allá del terror: Lovecraft y el monstruo de horror cósmico”, de Antonio Alcalá.
- “De lo popular a lo (o)culto: la adaptación de un texto de terror popular al cine de culto mexicano, *Carmilla* y *Alucarda*”, de Rodrigo Cano.
- “(Des)Conociendo al Otro/monstruo en *Kindred* de Octavia E. Butler”, de Estefanía Vázquez.

División temática, ejes de la antología

Hay mucho que me gustaría comentar respecto a los trece artículos que conforman la antología aquí discutida, pero creo que lo idóneo es dejar que posibles lectores recorran sus caminos temáticos por cuenta propia, así que sólo me limitaré a destacar que todos ellos fijan su atención en alguno de los géneros base del proyecto³⁰ para, a partir de esto, desarrollar, conjuntar e inclusive ampliar los principales rumbos de investigación establecidos dentro de esta misma iniciativa (sin que esto haya sido un requisito previo para formar parte de la antología): la compleja relación de estos géneros con su audiencia, sus patrones socioculturales, tensiones ideológicas, lecturas feministas, reivindicaciones estéticas, texturas emocionales, cambiantes patrones narrativos y discursivos, hibridaciones genéricas y mucho más. Todo esto, desde luego, mediante variados —y, en algunos casos, opuestos— respaldos teóricos, posturas de estudio y enfoques taxonómicos.

Desde un inicio, definimos que la antología debía basarse en una lógica de clasificación —distribución común para este tipo de publicaciones— que permitiera a las y los lectores una navegación organizada por escritos tan diversos. Para ello, mis compañeros y yo llevamos a cabo varias sesiones y elaboramos diferentes propuestas en nuestros documentos compartidos, a fin de establecer una tematización final. El reto, en este caso, fue pasar del tratamiento individual que, hasta ese entonces, habíamos dado a cada texto para ahora abordarlos como un todo coherente; a partir de esto, encontrar características comunes y sobresalientes en determinados artículos que nos permitieran agruparlos, sin que esto significara coartar su vínculo con los acercamientos de otras categorías. Nuestras indagaciones apuntaron a un total de cuatro temas distintivos y rectores, que demostraban un

³⁰ A modo de aclaración, el artículo de Ainhoa Vázquez se enfoca en el melodrama que, si bien no fue uno de los géneros base del proyecto, comparte varios patrones narrativos y temáticos con el romance.

peso evidente en ciertas propuestas de nuestros escritores y, al mismo tiempo, dejaban latente la posibilidad de relacionarse entre sí: 1) valoración de los géneros populares tomando como base o refutando teorías ampliamente estudiadas en el ámbito académico, 2) mujeres y feminismo, 3) análisis de nuestra realidad sociopolítica por determinadas ficciones populares, y 4) representaciones de lo monstruoso. A su vez, esta selección pasó por un último proceso de ajustes en sus títulos, temáticas y reincorporación de artículos, con el fin de que el resultado final fuera lo más atrayente posible para las y los lectores, que en pocas palabras tuviera el sello distintivo de nuestro proyecto. Dicho resultado fue el siguiente:

Nombre de la sección	Descripción	Artículos incluidos
1) Del gozo a la teoría	Si bien inicialmente esta sección se centró en acercamientos teóricos, al ser éstos un impulso clave para los trece artículos compendiados, optamos por anteponer otro elemento distintivo de los dos textos incluidos en este apartado (enfocados en fantasía y ciencia ficción, respectivamente): la respuesta afectiva de las audiencias ante los productos populares que consumen, decisiva para actualizar los “lugares comunes” de géneros como la fantasía y la ciencia ficción, así como para destapar su potencial revolucionario.	<ul style="list-style-type: none"> - “De lágrimas y olvido: las texturas emocionales de la fantasía en <i>Olvidado rey Gudú</i> de Ana María Matute”. - “Las teorías de la cultura popular a través del cine de ciencia ficción contemporáneo: una reivindicación estética de las emociones”.
2) Género y género	La segunda sección de la antología englobó aquellos escritos que, a partir de distintas miradas feministas, analizan las hibridaciones	- “Amores peligrosos: nacionalismo, territorio y violencia en la novela rosa paramilitar y policial”.

	<p>genéricas, influencias socioculturales, mensajes políticos y reconfiguraciones textuales de tres géneros populares: el romance, el western y la fantasía.</p>	<p>- “El <i>western</i> se viste a la moda: la reescritura femenina del género <i>western</i> en <i>El poder de la moda</i>”.</p> <p>- “Una feminista en la corte del Rey Arturo: fantasía y feminismo en <i>Las nieblas de Avalon</i> de Marion Zimmer Bradley”.</p>
<p>3) Realidades dislocadas</p>	<p>Este apartado mantuvo la atención en aquellos artículos dedicados al análisis de nuestra realidad sociopolítica, mas resaltó otra característica significativa: el hecho de que las obras tratadas en cada texto presentan diversas interpretaciones de la misma, mediante temas y patrones propios de la ficción detectivesca y el melodrama o conceptos como el extrañamiento cognoscitivo, en el caso de la ciencia ficción.</p>	<p>- “Escapando de Spiderhead: ¿qué yace más allá de la realidad capitalista?”.</p> <p>- “Grietas en el espejo: <i>Black Mirror</i> y las metamorfosis de la ciencia ficción”.</p> <p>- “Narcotelenovela: de esos narcos que aman y mueren”.</p>
<p>4) Convergencias monstruosas</p>	<p>La última sección abordó lo monstruoso a partir de su relación con la otredad y las muchas implicaciones socioculturales que surgen a raíz de esta conexión.</p>	<p>- “Retóricas monstruosas: enmarcación y perspectiva en <i>Monstress</i> y <i>Redlands</i>”.</p> <p>- “Más allá del terror: Lovecraft y el monstruo de horror cósmico”.</p> <p>- “De lo popular a lo (o)culto: la adaptación de un texto de terror popular al cine de culto mexicano, <i>Carmilla</i> y <i>Alucarda</i>”.</p>

		“(Des)Conociendo al Otro/monstruo en <i>Kindred</i> de Octavia E. Butler”.
--	--	--

Vale la pena comentar que nos fue posible identificar los ejes distintivos de la antología y compaginarlos oportunamente con los géneros tratados en cada artículo gracias a las labores de investigación, edición y escritura realizadas previamente en el proyecto, así como al grado de especialización que cada becario fue adquiriendo en sus géneros predilectos; en mi caso, las aportaciones y opiniones que brindé se enfocaron en la pertinencia e incorporación convenientes de los artículos sobre romance, ciencia ficción y fantasía.

En cuanto al tema central y, por ende, título de nuestra antología, también fue necesario elegir una carta de presentación incluyente y a la vez distintiva, capaz de congregar las ideas heterogéneas de estos artículos bajo un mismo concepto. Así que, por un lado, situamos este compendio en torno al binario cultura popular/canon, surgido en prácticamente cualquier discusión sobre géneros populares mientras que, en paralelo, hicimos énfasis en la necesidad de continuar con su deconstrucción y la de aquellas delimitaciones críticas ligadas a él, tales como las mencionadas en el primer capítulo de este informe. De esta forma, con el título elegido —*Canon sin fronteras*— quisimos contribuir a la anulación de las divisiones más impenetrables entre géneros populares y canon, al igual que otras segmentaciones relacionadas (géneros populares y su mutabilidad discursiva, adscripción liberal, estudio desde el ámbito académico); incluso el estatus canónico que se le da a ciertos géneros o ficciones populares, en detrimento de otras.

Todo esto quedó plasmado en la introducción a la antología, cuya redacción me fue encomendada y elaboré con base en ideas que mis compañeros y yo generamos

conjuntamente. En ella quise esclarecer nuestra intención de trascender las fronteras tradicionalmente impuestas para el discernimiento de la cultura popular y, al mismo tiempo, mantener ciertas categorías de estudio que nos permiten distinguirla de otras formas culturales —o diferenciar un género popular de otro— en el entendido de que estas separaciones no son absolutas, sino maleables, sujetas a las transformaciones de su entorno o determinados objetivos de estudio, y capaces de tender puentes con formas artísticas que resultan más cercanas de lo que se cree. Aunado a esto, brindé un panorama general sobre el proyecto y coloquio que dieron rumbo a la antología, las cuatro secciones eje de *Canon sin fronteras*, artículos y aclaraciones sobre sus posibles conexiones con los temas y/o argumentos de otros apartados. Asimismo, toqué temas obligados, tanto durante nuestro quehacer editorial como dentro del proyecto en general: la mutabilidad de los géneros discutidos, su proximidad con nuestra realidad inmediata, el gozo que generan en sus receptores, comprendidos desde el estudio académico.

Lecturas finales, cuidado editorial

Los pasos finales de nuestro trabajo editorial consistieron en corroborar las modificaciones de contenido que solicitamos a los autores y hacer revisiones mucho más minuciosas de su uso del sistema de citas, referencias bibliográficas (con base en el formato estándar definido para los libros electrónicos de la colección), redacción, ortografía, nombres de autores mencionados y veracidad de fuentes usadas y parafraseadas. Esto implicó de dos a tres rondas de correcciones en las que establecimos un contacto directo con los autores, vía correo electrónico, para aclarar dudas, solicitudes y cambios finales, así como sus semblanzas. Una vez que terminamos las correcciones de estos trece artículos, nos dimos a la laboriosa y

retadora tarea de homologar todos los aspectos de la antología, desde los formales a los terminológicos, cuidando detalles específicos pero necesarios; entre otras cosas, atendimos:

- Referencias parentéticas sobre obras de diversos medios, desde libros a series televisivas.
- Títulos, tanto de cada artículo como de fuentes citadas más de una vez, en español y otros idiomas.
- Nombres de géneros o subgéneros (por ejemplo, uniformar el término "género detectivesco" en artículos que atendieron o mencionaron esta categoría, en vez de usar conceptos que incluso la crítica especializada usa a diestra y siniestra, tales como novela policial o policíaca).
- Notas al pie que incluyeran el formato de citas correcto o los textos originales, en idioma inglés, de fuentes citadas en el cuerpo de los artículos. En este último caso, cabe mencionar que recurrimos a traducciones oficiales, traducciones de los propios autores de los artículos o, en algunos casos, nuestras.
- Interlineados, sangrías.
- Criterios de acentuación y uso de guiones.
- Maquetación en Word.

El resultado final de este trabajo fue un documento de 372 páginas que obtuvo el visto bueno de la Dra. Novell y posteriormente pasó por el cuidado editorial y digitalización de la editorial Bonilla Artigas. La estructura final de este esfuerzo conjunto consta de:

- Índice de contenidos, enlistando cada sección y sus artículos correspondientes.
- La presentación de la Colección *GenPop* y el proyecto PAPIME “Estudios críticos sobre géneros populares”, escrita por la Dra. Novell.

- La introducción a la antología, firmada por sus cuatro editores.
- Las respectivas secciones y trece artículos previamente mencionados.
- Apartados de cierre con fuentes de interés sobre los géneros, obras y temas tratados en cada sección (cuatro en total, incluyen fuentes como artículos académicos en línea, videos de YouTube, reseñas del sitio web del proyecto y blogs).
- Semblanzas de los autores.

IV. Conclusiones y reflexiones finales

En su prólogo a *Tales from Earthsea*, Ursula K. Le Guin —a quien ya cité en la introducción de este informe y cuyas palabras invoco nuevamente para su conclusión— menciona que la memoria es, después de todo, una forma de la imaginación, que cualquier evento del pasado permanecerá en nuestra realidad dependiendo de la honestidad con que lo narremos (Le Guin, 2015). La redacción de este informe ha sido, en definitivo, un trabajo de memoria que, como mencioné en las primeras páginas, tuvo por objetivo recapitular mi crecimiento educativo y consolidación de nociones críticas dentro del proyecto PAPIME “Estudios críticos sobre géneros populares”.

Para ello, no sólo bastó con evocar tareas realizadas años atrás, sino que, justamente, presenté mis experiencias y aportaciones a partir de una reconstrucción de los hechos ordenada, objetiva y respaldada, en todo momento, por registros escritos, evidencia plasmada en los mismos productos del proyecto y las validaciones de mi asesora. Sobre todo, he procurado compendiar años de conocimientos y metodologías de trabajo de la manera más concisa posible, con la intención de que esto conlleve una lectura accesible y útil para mis sinodales y posibles lectores —estudiantes, profesores, responsables de proyectos de investigación— que puedan interesarse en el testimonio de alguien que ha beneficiado su vida académica y profesional gracias a uno de los proyectos adscritos a Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En este sentido, considero importante señalar que uno de los principales retos de escribir este informe fue su misma organización y uso de un registro adecuado para desarrollar su contenido. Al ser ésta una modalidad de titulación poco utilizada, dentro del repositorio de tesis de la FFyL encontré pocas referencias que pudieran servir de antecedente o guía para la elaboración de informes académicos de investigación. Inicialmente, esto me generó ciertas dudas respecto a si estaba plasmando mi experiencia de

forma coherente y atrayente para mis lectores, sin caer en lo anecdótico. En este sentido, la asesoría de la Dra. Novell fue clave; juntas, definimos que mi informe debía regirse por el mismo tono académico utilizado en cualquier tesis o comentario crítico; asimismo, llegamos a la conclusión de que un recuento cronológico de los hechos sería la manera óptima de estructurar el trabajo que realicé como becaria, vinculando en todo momento las herramientas críticas y de investigación desarrolladas para así brindar un documento formal que fuera más allá de una mera anécdota y brindara evidencia suficiente sobre las ventajas de incluir a alumnos en proyectos de investigación. Espero, entonces, que este informe constituya una referencia útil para futuros estudiantes que elijan titularse bajo la modalidad de informe académico de investigación.

Si bien redacté mi informe con base en un esquema previamente establecido y de mucha utilidad, ahora compruebo que el propio proceso de escritura es lo que me permitió recordar e identificar las acciones más significativas de mi quehacer como becaria y, sobre todo, revalorar la importancia que este proyecto y sus actividades tuvieron para mí, tanto en mi formación académica como preparación para la vida profesional. No me cansaré de repetir que las habilidades adquiridas en “Estudios críticos sobre géneros populares” constituyeron un puente sólido entre los conocimientos de análisis, redacción y síntesis que desarrollé como estudiante de Letras Inglesas y las funciones que actualmente desempeño en mi vida laboral; asimismo, las capacidades organizativas que adquirí al apoyar en el Coloquio Internacional de Estudios Críticos sobre Géneros Populares y durante la gestión de la antología *Canon sin fronteras* —entablar contacto con los autores, fijar tiempos de entrega y cronogramas de trabajo con mis compañeros— también han sido empleadas una y otra vez en distintos puntos de mi vida profesional. Al hacer una autoevaluación de mi trabajo como becaria, puedo decir que realicé cada una de mis tareas con dedicación y esfuerzo. Desde luego, cometí errores

que pude rectificar sobre la marcha: en lo referente al trabajo colaborativo, aprendí a ser más empática y, al mismo tiempo, a expresar mis opiniones con mayor firmeza; pulí mi capacidad de síntesis a la hora de redactar textos para plataformas digitales; y, a base de prueba y error, pude revisar y editar los diversos textos que llegaron a mis manos de una forma mucho más organizada y rápida.

No puedo concluir este informe sin dedicar unas cuantas líneas a la reflexión crítica de mi artículo “Una feminista en la corte del Rey Arturo: fantasía y feminismo en *Las nieblas de Avalon* de Marion Zimmer Bradley”. Como mencioné anteriormente, la escritura de este artículo representó la concatenación y puesta en marcha de todas las herramientas de investigación ganadas, por un lado, como estudiante de literatura y, desde luego, como becaria de un proyecto PAPIME. En primer lugar, hay que enfatizar el hecho de que resultó un trabajo mucho más completo y consistente si lo comparamos con la ponencia que lo precedió, no necesariamente porque haya aumentado su extensión, sino porque me permitió hacer un trabajo de interpretación más fino, y porque se basó en una estructura temática cuidadosamente seleccionada, sustentada, sobre todo, por fuentes críticas que leí con detenimiento. Debo decir que el proceso de planeación y reestructuración de contenidos no fue fácil; tuve que ser muy selectiva a la hora de trasladar y ampliar los puntos de discusión procedentes de una ponencia, así como al indagar en el respaldo bibliográfico idóneo para fortalecer mis propias opiniones. Asimismo, me enfrenté al reto de incorporar posturas críticas que, a diferencia de la mía, no consideran ni la fantasía ni la novela de Marion Zimmer Bradley productos narrativos innovadores. Al final, la decisión de dialogar con ellas no pudo ser más acertada pues, en primer lugar, me obligó a afinar mis capacidades argumentativas y, con ello, a explorar trabajos académicos con interpretaciones afines a las mías. Pude comprobar que existe una cantidad considerable de estudios críticos dedicados a

defender el potencial político de la fantasía y obras feministas de décadas pasadas, sin que esto signifique que dichas posturas tienen la última palabra; a fin de cuentas, otro de los aprendizajes más valiosos que me trajo este artículo fue comprobar que la crítica académica se enriquece, precisamente, con posturas encontradas y la posibilidad de ofrecer contrarréplicas a toda afirmación teórica.

En términos generales, considero que mi artículo cumplió con los objetivos de investigación y reivindicación (tanto de la fantasía como del feminismo en *The Mists of Avalon*) planteados y que, sobre todo, me permitió dar orden y sentido a todas las indagaciones teóricas que, a lo largo del proyecto, realicé en torno a un género popular muy querido para mí. Asimismo, fui capaz de hilar un recuento de la extensa materia artúrica y brindar un análisis detallado de los logros discursivos y formales que, desde mi punto de vista, predominan en la obra de Bradley (es decir, el hecho de que subvierte las bases patriarcales del mito artúrico, al mismo tiempo que conserva sus episodios más emblemáticos). Desde luego, después de releer mi artículo, estimo que ciertos motivos significativos de *The Mists of Avalon* quedaron inexplorados y que pude haber profundizado en otras estrategias textuales con las que Bradley ejecuta su reescritura de la leyenda artúrica, especialmente aquellas relacionadas con las tensiones ejercidas por el factor femenino de la novela. A pesar de que les dediqué algunas páginas de mi análisis, la presencia de elementos vinculados a lo femenino que permanecen “velados” por otros elementos asociados a una masculinidad hegemónica —pero que los desestabilizan— es apabullante en *The Mists of Avalon*; creo que habría sido valioso proporcionar más ejemplos sobre estos mecanismos desestabilizadores o profundizar en su condición de “ocultos” o “velados” y las implicaciones simbólicas de esto. Esto, desde luego, habría significado reorganizar los contenidos de mi artículo y quizás omitir otros temas de análisis; en fin, habría implicado habilidades de

síntesis y organización escrita que, en mi opinión, sólo pueden perfeccionarse con la práctica constante. Aun así, considero que la redacción de este primer artículo académico resultó una experiencia tan retadora como gratificante.

En cuanto a mi valoración sobre las contribuciones de este proyecto PAPIME al estudio de los géneros populares —en el cual, mi participación constituyó uno de muchos esfuerzos que fueron impulsados por las intervenciones e interés de académicos, estudiantes y lectores—, puedo afirmar que nuestro trabajo de investigación y difusión del western, el terror, el género criminal, la ciencia ficción, el romance y la fantasía ha sido fructífero y necesario; no obstante, debe ser replicado, e incluso normalizado, en otros ámbitos académicos de Latinoamérica. Creo que, hoy más que nunca, los tiempos son propicios para terminar de difuminar aquellas demarcaciones críticas que, como señalé al principio de mi informe, contraponen los méritos intelectuales de la alta cultura con las manifestaciones masivas de la cultura popular y le conceden a estas últimas un estatus de objetos mercantilizados, carentes de valor estético o cultural. Espero que los eventos, plataformas de difusión y proyectos editoriales descritos en este informe sean prueba suficiente de que es posible cerrar esta brecha cultural, que es viable abordar los géneros populares desde las aulas universitarias por el simple hecho de que tienen un lugar visible dentro de la cultura que, como humanistas, nos dedicamos a estudiar.

Anexos

I. Programa del Seminario de Estudios críticos sobre géneros populares

SEMINARIO DE LITERATURA
ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE GÉNEROS POPULARES
Semestre 2016-1

Responsable: Dra. Noemí Novell

Imparten: Dra. Mónica Quijano, Dra. Nattie Golubov, Dra. Aurora Piñeiro,
Dr. Fernando Ángel Moreno, Dra. Noemí Novell

Objetivos

En este seminario se ofrecerá un panorama general de los estudios sobre los géneros populares, en especial el romance, el terror, el criminal y la ciencia ficción. Se proporcionará un marco teórico y una metodología de estudio generales y particulares. Aunque la base principal del seminario se localizará en la literatura, se hará referencia a y estudiar textos cinematográficos y televisivos.

Metodología

Los alumnos leerán los textos y verán las películas en casa; en clase, se comentarán los textos asignados para cada sesión. Ya que se trata de un seminario colectivo, cada módulo será impartido por un profesor distinto. Las clases asignadas a literatura criminal y ciencia ficción serán impartidas en español.

Evaluación

Debido a que se trata de un seminario, la participación de los alumnos es imprescindible, al igual que su asistencia a por lo menos el 80% de las sesiones. Al final del semestre, los alumnos entregarán un trabajo de 8 a 12 cuartillas, escrito en inglés, en el que analicen uno o más textos correspondientes a uno de los géneros estudiados. Pueden elaborar un trabajo comparativo entre textos o entre textos y géneros, perseguir un motivo en varios textos o géneros, etc.

Calendarización y lecturas

12 agosto	Presentación.
19 agosto	Introducción a los géneros populares Dra. Noemí Novell
26 agosto	Criminal (clase en español) Dra. Mónica Quijano *Tzvetan Todorov. "Tipología del relato policial". *John Cawelti. "The Literature of Mystery. Some Reconsiderations". *Isabel Santanlaria. "Un estudio en negro. La ficción de detectives anglosajona desde sus orígenes a la actualidad".

II. Cartel del Coloquio

Coloquio Internacional

ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE GÉNEROS POPULARES

Proyecto PAPIME PE400914

16, 17, 18 de agosto de 2016
Salón de Actos
Facultad de Filosofía y Letras
UNAM

CONFERENCIAS MAGISTRALES

Fernando Ángel Moreno Serrano, Universidad Complutense de Madrid
Vicente Quirarte, Universidad Nacional Autónoma de México
Isabel Clúa Ginés, Universidad de Valencia

III. Programa del Coloquio

Martes 16 de agosto

10:30 hrs. • Inauguración
María Elena Isibasi y Noemí Novell

11:00 hrs. • Conferencia inaugural
Fernando Ángel Moreno Serrano
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
Verdad, distopía y cultura popular en la narrativa de ciencia ficción contemporánea

12:15 hrs. • Mesa redonda
Anna Reid
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
La casa como fuente de terror

Isidro Portillo
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, UNAM
*Realismo capitalista y necrofuturismo en
"Escape from Spiderhead" de George Saunders*

Nattie Golubov
CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA DEL NORTE, UNAM
La novela rosa posfeminista, o el amor en tiempos neoliberales

Moderadora: Isabel del Toro Macías Valadez

17:00 hrs. • Mesa redonda
Antonio Alcalá González
TEC DE MONTERREY, CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO
Más allá del terror: Lovecraft y el horror cósmico

Héctor Fernando Vizcarra
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLÓGICAS, UNAM
Recepción del género policial en la literatura mexicana. Una perspectiva histórica

Rodrigo Cano Márquez
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, UNAM
*De lo popular a lo (o)culto: la adaptación de un texto de terror
popular al cine de culto mexicano, Carmilla y Alucarda*

Moderador: Gonzalo del Águila

Miércoles 17 de agosto

10:30 hrs. • Mesa redonda

Jimena Ramírez Martín del Campo

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, UNAM

Una feminista en la corte del Rey Arturo: fantasía y feminismo en The Mists of Avalon de Marion Zimmer Bradley

Rodrigo Ponciano Ojeda

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, UNAM

El western se viste a la moda: La reescritura femenina del género western en The Dressmaker (2015)

Isabel del Toro Macías Valadez

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, UNAM

Grietas en el espejo: Black Mirror y las metamorfosis de la ciencia ficción

Moderadora: Rocío Saucedo

12:15 hrs. • Mesa redonda

Nicolás Ruiz Berruecos

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, UNAM

La ciencia ficción como literatura potencial: una lectura de los mecanismos metaliterarios en la obra de Stanislaw Lem

Maximiliano Jiménez

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, UNAM

"The journalistic licence of it all": Nineteen Seventy Four, de David Peace, y la novela negra

Zeyda Rodríguez Morales

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Cincuenta sombras de Grey como metáfora de los dilemas afectivos y sexuales contemporáneos

Moderadora: Nattie Golubov

Miércoles 17 de agosto

17:00 hrs. • Conferencia magistral

Vicente Quirarte

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIBLIOGRÁFICAS, UNAM

Presencias e inmersiones en la Ciudad de México

Presenta: Aurora Piñeiro

Jueves 18 de agosto

11:00 hrs. • Mesa redonda

Áurea Xaydé Esquivel Flores

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

¿Todas las sagas juveniles son "lo mismo"? Apuntes sobre el valor literario de la trilogía mexicana Mundo Umbrío

Antonio Puente Méndez

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, UNAM

Saris y la ciudad: tradición y globalización en la desi chick lit

Ainhoa Vázquez

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA DEL NORTE, UNAM

Amar en tiempos de narcos. Narcoseries melodramáticas

Modera: Mónica Quijano

12:30 hrs. • Conferencia de clausura

Isabel Clúa Ginés

UNIVERSIDAD DE VALENCIA

Un gozo que conduce a las lágrimas: políticas y emociones de la fantasía

Presenta: Noemí Novell

IV. Guía de estilo

Guía de Estilo

Formato

Título

- Times o Arial 12 pts.
- Centrado (Comando en Word: CTRL+T)
- Negritas (CTRL+N)
- Interlineado sencillo (CTRL+1)
- Espaciado después de párrafo: 12pts.

Nombre de autorxs

- Times o Arial 12 pts.
- Alineado a la izquierda (CTRL+Q)
- Negritas.
- Interlineado sencillo.
- Espaciado después de párrafo: 12pts.

Epígrafes

- Times o Arial 11 pts.
- Alineado a la derecha. (CTRL+D)
- Interlineado sencillo.
- Autorx y referencia en renglón aparte.
- Espaciado después de párrafo: 12 pts.

Cuerpo del artículo

- Justificado en ambos márgenes (CTRL+J)
- Interlineado doble (CTRL+2)
- Times New Roman o Arial 12 pts.
- Números de página: Centrados en pie de página.

Citas

Citas en el texto

- (Apellido, año: paginación).
(Santualària, 2008: 65)
- Cuando ya se menciona el autor en el texto, omitir el apellido

Chris Barker al definir.... (2012: 55)

- Espaciado después de párrafo: 12pts.

Títulos en lenguas extranjeras

- Traducir al español, seguido por el título original en paréntesis.
Ej: *El resplandor* (*The Shining*). Sólo la primera vez que aparece; emplear la traducción en el resto.

Bibliografía

Características generales

- Sangría francesa. (CTRL+F)
- Interlineado sencillo (CTRL+1)
- Espaciado después de párrafo: 12pts.
- Primer apellido de lxs autorxs va en versalitas. (CTRL+SHIFT+L)

Libro

Apellido [en versalitas], nombre. (Año de publicación). *Título*. Lugar de publicación: Editorial.

Ej: Bacchilega, Cristina. (1997). *Postmodern Fairy Tales. Gender and Narrative Strategies*. Filadelfia: University of Pennsylvania Press.

Capítulo / parte de un libro

Apellido [en versalitas], nombre. (Año de publicación). "Nombre de capítulo / parte" en Nombre de editor o editores (Ed./s.), *Título* (paginación de esta parte). Lugar de publicación: Editorial.

Ej: Anderson, Howard. (1980). "Introduction". *The Monk* (pp. i-xvii). Londres: Hazell Books

Ej: Praz, Mario. (1968). "Introductory Essay" en Peter Fairclough, ed., *Three Gothic Novels* (pp. 7-34). Harmondsworth: Penguin.

Recurso electrónico.

Apellido [en versalitas], nombre. *Título*. Disponible en: URL

Artículo de periódico

Apellido [en versalitas], nombre. (año de publicación, mes y fecha). "Nombre del artículo". *Nombre del periódico*, volúmen (número), paginación.

Artículos de revista académica

Apellido [en versalitas], nombre. (año de publicación). "Nombre del artículo". *Nombre de la revista*, número de volumen (número de edición), paginación.

Ej: Budgeon, Shelley. (2015). "Individualized Femininity and Feminist Politics of Choice". *European Journal of Women's Studies*, 22 (3), 303-318.

Referencias bibliográficas:

- CAWELTI, John G. (2004). "The Question of Popular Genres Revisited". *Mystery, Violence, and Popular Culture*. Madison: The University of Wisconsin Press, pp. 95-111.
- CLÚA GINÉS, Isabel. (2017). *A lomos de dragones: introducción al estudio de la fantasía* [Epub]. Ciudad de México: Bonilla Artigas Ed., UNAM-FFyL.
- CLÚA GINÉS, Isabel. (2008). "¿Tiene género la cultura? Los estudios culturales y la teoría feminista". *Género y cultura popular*. Barcelona: Ediciones UAB, pp. 11-30.
- CULLER, Jonathan. (1997). *Literary Theory: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.
- DITUM, SARAH. (2019, 18 de abril). " 'It drives writers mad': why are authors still sniffy about sci-fi?" (en línea). *The Guardian*, Culture. Recuperado el 16 de junio de 2021 de <https://www.theguardian.com/books/2019/apr/18/it-drives-writers-mad-why-are-authors-still-sniffy-about-sci-fi>
- ECO, Humberto. (2009). "Cultura de masas y 'niveles' de cultura". *Apocalípticos e integrados*. México: Tusquets, pp. 49-82.
- Estudios críticos sobre géneros populares*. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México, 2014, <http://generospopulares.filos.unam.mx/>
- GELDER, Ken. (2004). *Popular Fiction: The logics and practices of a literary field*. Londres y Nueva York: Routledge.
- GENPOP. (2020, 29 de abril). "Canon sin fronteras". *Facebook*. Recuperado el 1 de febrero de <https://www.facebook.com/genpopffyl/posts/2925077327568380>
- GENPOP. (2016, 23 de mayo). "Documental de cuatro partes". *Facebook*. Recuperado el 1 de febrero de <https://www.facebook.com/genpopffyl/posts/1023284624414336>
- GENPOP. (2016, 5 de julio). "Portadas de Romance". *Facebook*. Recuperado el 1 de febrero de <https://www.facebook.com/genpopffyl/posts/1049110385165093>
- GENPOP. (2017, 1 de marzo). "Presentación FIL de Minería". *Facebook*. Recuperado el 1 de febrero de <https://www.facebook.com/genpopffyl/photos/a.1023799371029528/1260679237341539>
- GENPOP. (2016, 6 de julio). "Terry Pratchett". *Facebook*. Recuperado el 1 de febrero de <https://www.facebook.com/genpopffyl/posts/1049708705105261>
- GENPOP. (2016, 19 de julio). "The Princess Bride". *Facebook*. Recuperado el 1 de febrero de <https://www.facebook.com/genpopffyl/posts/1054239121318886>
- GOLUBOV, Nattie. (2017). *El amor en tiempos neoliberales: apuntes críticos sobre la novela rosa contemporánea* [Epub]. Ciudad de México: Bonilla Artigas Ed., UNAM-FFyL.

- GOLUBOV, Nattie. (2012). *La crítica literaria feminista. Una introducción práctica*. México, D.F: UNAM.
- HALL, Stuart. (1984). “Notas sobre la deconstrucción de lo ‘popular’”. En Ralph Samuel (Ed.), *Historia popular y teoría socialista*. Barcelona: Crítica. Recuperado el 11 de enero de 2021 de <http://www.ram-wan.net/restrepo/hall/notas%20sobre%20la%20deconstruccion%20de%20lo%20popular.pdf>
- LE GUIN, Ursula K. (1979). “On Fantasy and Science Fiction”. *The Language of the Night: Essays on Fantasy and Science Fiction*. Nueva York: Ultramarine Publishing, p. 31.
- LE GUIN, Ursula K. (2015). *Tales from Earthsea* [Kindle]. Recuperado el 12 de febrero de 2021.
- MAKINEN, Merja. (2001). *Feminist Popular Fiction*. Nueva York: Palgrave Macmillan.
- NOVELL, Noemí (coord.); Vázquez, Estefanía; Ponciano, Rodrigo; Martín del Campo, Jimena; y del Águila, Gonzalo (eds.). (2020). *Canon sin fronteras: estudios críticos sobre géneros populares*. Ciudad de México: Bonilla Artigas Ed., UNAM-FFyL.
- PITARCH, Pau. (2008). “Género y fantasía heroica”. *Género y cultura popular*. Barcelona: Ediciones UAB, pp. 33-55.
- RADWAY, Janice. (1991). *Reading the Romance: Women, Patriarchy and Popular Literature*. Carolina del Norte: University of North Carolina Press.
- SUVIN, Darko. (1979). *Metamorphoses of Science Fiction: On the Poetics and History of a Literary Genre*. New Haven: Yale University Press.
- TIXIER Herald, Diana. (2006). *Genreflecting: A Guide to Popular Reading Interests*. Westport: Libraries Unlimited.
- TOBIN, Lee. Ann. (1993). “Why change the Arthur story? Marion Zimmer Bradley’s *The mists of Avalon*”. *Extrapolation*, 24(2), 147–57.
- TOLKIEN, J.R.R. (1983). “On Fairy-Stories”. *The Monsters and the Critics and Other Essays*. Londres: George Allen and Unwin, pp. 109-161.

Bibliografía:

- ATTEBERY, Brian. (1992). *Strategies of Fantasy*. Bloomington e Indianapolis: Indiana UP.
- BETETA Martín, Yolanda. (2009). "Reescribir en femenino: la reelaboración del mito artúrico en Las nieblas de Avalón de Marion Zimmer Bradley". *EPOS*, (25), 197-214.
- BRADLEY, Marion Zimmer. (1982). *The Mists of Avalon*. Nueva York: Ballantine.
- CLÚA GINÉS, Isabel. (2017). *A lomos de dragones: introducción al estudio de la fantasía* [Epub]. Ciudad de México: Bonilla Artigas Ed., UNAM-FFyL.
- FULTON, Helen. (2009). "Introduction". *A Companion to Arthurian Literature*. West Sussex: Blackwell Publishing.
- JACKSON, Rosemary. (1981). *Fantasy: The literature of subversion*. Londres: Methuen.
- KNUTSON, Susan. (1989). "Towards a Feminist Narratology". *Tessera*, 7, 10-14.
- LENDO, Rosalba. (2003). "La evolución de la novela artúrica francesa". *Anuario de Letras Modernas*, 11, 13-22.
- LENDO, Rosalba. (2007). "Morgana, discípula de Merlín". *Lingüística y Literatura*, (51), 59-71
- PITARCH, Pau. (2008). "Género y fantasía heroica". *Género y cultura popular*. Barcelona: Ediciones UAB, pp. 33-55.
- RUSS, Joanna. (1995). "What Can a Heroine Do? Or Why Women Can't Write". *To Write Like a Woman: Essays in Feminism and Science Fiction*. Bloomington: Indiana University Press.
- SHAW, Jan. (2009) "Feminism and the Fantasy Tradition: *The Mists of Avalon*". *A Companion to Arthurian Literature*. West Sussex: Blackwell Publishing.
- TOBIN, Lee. Ann. (1993). "Why change the Arthur story? Marion Zimmer Bradley's *The mists of Avalon*". *Extrapolation*, 24(2), 147-57.
- TOLKIEN, J.R.R. (1983). "On Fairy-Stories". *The Monsters and the Critics and Other Essays*. Londres: George Allen and Unwin, pp. 109-161.
- TOLKIEN, J.R.R. (2009). "Sobre los cuentos de hadas". *Cuentos desde el reino peligroso*. Barcelona: Ediciones Minotauro, 273-336.