

Imaginarios del Sur en literatura y artes plurales: el Sur, los Sures

Southers imaginaries in literature and diverse arts: The South, the Souths

Marta Álvarez Izquierdo

Université des Antilles, Francia

marta.alvarezizquierdo@univ-antilles.fr • orcid.org/0009-0002-7040-3051

Antonia Amo Sánchez

Avignon Université, Francia

antonia.amo-sanchez@univ-avignon.fr • orcid.org/0000-0001-9734-2899

Gloria Zarza Rondón

Université de Reims Champagne-Ardenne, Francia

gloria.zarza-rondon@univ-reims.fr • <https://orcid.org/0000-0002-1658-5651>

Recibido: 01/11/2023. Aceptado: 13/11/2023

Resumen

El dossier *Imaginarios del Sur en literatura y artes plurales* invita a reflexionar sobre la manera en que las producciones artísticas contemporáneas problematizan la noción del Sur. La introducción al dossier propone un recorrido focalizado en las líneas de análisis que orquestan los diferentes estudios: por un lado, el formato (audio)visual, por otro, la literatura y la literatura dramática, cada una de ellas examinadas desde un ámbito de investigación ultracontemporáneo, posliterario, intermedial e interseccional. Tanto las producciones audiovisuales como literarias estudiadas en este dossier plantean los nuevos surcos en los que transita hoy la noción del Sur. Los enfoques poscoloniales, deconstructivistas y feministas también dan cuenta de un concepto que, más allá de una identidad estereotipada engendrada por los discursos procedentes del Norte, evoluciona hacia una posición de autoconciencia emancipadora.

Palabras clave: literatura, artes plurales, el Sur, los Sures, estereotipos

Abstract

The dossier *Southern imaginaries in literature and diverse arts* invites to reflect on the way in which contemporary artistic productions problematize the notion of the South. The introduction to the dossier proposes a journey focused on the lines of analysis that orchestrate the different studies: on the one hand, the (audio)visual format, on the other, literature and dramatic literature, each of them examined from an ultra-contemporary, post-literary, intermedial and intersectional field of research. Both the audiovisual and literary productions studied in this dossier raise the new furrows in which the notion of the South transits today. Postcolonial, deconstructivist and feminist approaches also give an account of a concept that, beyond a stereotyped identity engendered by the discourses coming from the North, evolves towards a position of emancipatory self-consciousness.

Keywords: literature, diverse arts, the South, the Souths, stereotypes

Sur,
espejismo,
reflejo.
Da lo mismo decir
estrella que naranja,
cauce que cielo.
¡Oh, la flecha,
la flecha!
El Sur
es eso;
una flecha de oro,
sin blanco sobre el viento.

Federico García Lorca. "Sur", en *Suites*.
(García Lorca, 1996, p. 245)

La coreografía de las letras habla. Sin quizás saberlo, Federico García Lorca esculpía un poema dedicado al Sur en forma de embudo, evocando la sugerencia de la caída, del desplome, del vertido. De una fuerza gravitacional en la que cristalizan fuerzas y gravedades de todo orden. El Sur es ante todo una ubicación espacial trasladada a una representación cartográfica. Pero no deja nunca de remitir a una verticalidad, más o menos simbólica, que implica siempre bajar los ojos. Como lo expresa Lorca, el Sur

es también una flecha sin diana. El Sur evoca libertad sin brida, flecha caprichosa, sin rumbo ni destino, sin trazo ni trama. Elementos que pronto derivarán en estereotipos conjugándose, además, con el sol, la ligereza, la despreocupación, incluso con la falta de rigor.

En el extremo prosaico de la percepción poética del Sur se halla el concepto geopolítico PIGS, “hallazgo” retórico procedente del prejuicio norte-europeo para nombrar a los países del Sur, pobres, ociosos y subvencionados: Portugal, Italia, Grecia y Spain (España). Esta tensión entre Norte y Sur europeo tiene su parangón en el continente americano, también escindido entre un Norte anglosajón, encarnación del sueño americano, destino anhelado del cuerpo migrante, y un Sur latino percibido desde el Norte como una amalgama paradójica: no solo un espacio sinónimo de pobreza humilde (mito del buen pobre) o de violencia radical, sino también un *locus* de deseo en el que dar rienda suelta al desenfreno moral.

Pero el Sur constituye ante todo una representación espacial, un concepto geográfico que permite dividir el globo terráqueo en dos hemisferios. Dicho concepto fue rápidamente reivindicado por otras disciplinas y se convirtió en una noción epistemológica presente en los ámbitos políticos, económicos y culturales. Al hilo de esta última idea, el medio artístico también hizo lo propio en una suerte de protesta que reclamaba la alteración de los cánones oficialmente establecidos. Como ejemplo de ello, no queremos dejar pasar la ocasión de volver sobre la obra artística sociopolítica creada por el uruguayo Joaquín Torres García en 1943, “La América invertida”. En tanto que representante de la llamada “Escuela del Sur”, Torres redireccionó no solo el arte uruguayo, sino el arte latinoamericano en general hacia un arte independiente de las estructuras artísticas marcadas desde el Norte (Estados Unidos y Europa), manifestando que “Nuestro norte es el sur”. Dicha reivindicación planteaba una idea del Sur que implicaba un claro posicionamiento del artista latinoamericano y sus referentes culturales de inspiración, conocimiento y matriz. Su propuesta estética al invertir el mapa americano llevaba consigo la clara convicción de retornar a los orígenes, a una identidad propia y genuina, la latinoamericana (Mancilla Carrasco, 2023, p.

4), desafiando así un armazón –artístico y mental– acomodado a un Norte que veía cómo ese Sur “tradicional” se afirmaba como “un nuevo Norte” (ver imagen en el Anexo).

La representación del Sur en la literatura y en las artes remite, desde la época medieval, a una oposición con el Norte y el Este, antes de que se introdujera el referente cardinal del Oeste. El imaginario colectivo “del Sur/los Sures” es, en parte, una invención del Norte, en un mundo de simplificaciones bipolares donde uno excluye al otro para afirmar su dominación identitaria (Richter, 2011). En los últimos años, las diferentes crisis que van jalonando el siglo XXI (económica, migratoria, sanitaria, ecológica, política y cultural) nutren el imaginario del y sobre el Sur, y, por ende, influyen en la manera en que la literatura y las artes dan cuenta de los nuevos (des)equilibrios, verticales y horizontales, que permiten releer al Sur desde la deconstrucción de las dualidades y la diversidad de ángulos: geográfico, político, cultural, artístico, simbólico.

Las relaciones Norte-Sur pueden asimismo plasmarse a través del prisma de la otredad. El imaginario colectivo bien puede hallar en “el otro” no solo un “enemigo fácil” en función de la preeminencia de discursos excluyentes, sino también la existencia de estereotipos y prejuicios (Mesa, 2012, p. 10). Abordar el concepto de “Sur” nos adentra (no podía ser de otro modo) en el territorio de los estereotipos. La noción de estereotipo, entendida como la imagen mental “del otro” o “de los otros”, bien podría plantearnos un nuevo cuestionamiento, pues a menudo los estereotipos “dicen más acerca de los que los elaboran, difunden y los hacen suyos, que de las personas o grupos estereotipados” (Cristoffanini, 2005, p. 4). Dichas imágenes y tópicos, construidos históricamente, han pasado a armar un imaginario colectivo determinado que, en no pocos casos, incurre en la discriminación, deslegitimación, desvirtuación y desvalorización del Sur.

Los elementos temáticos, homogéneos o contrastivos que acabamos de apuntar aparecen tensionados en los estudios que componen el presente dossier en el que hemos invitado a diferentes especialistas a reflexionar sobre la manera en que la literatura y otras artes cuestionan en la época

reciente las dialécticas en las que el Sur subyace como estereotipo y frontera.

Los trabajos aquí reunidos hacen hincapié en las formas, imaginarios y representaciones del Sur (o los Sures), a menudo tributarios de una tensión social, económica y cultural con el Norte, que, para afirmar su supuesta supremacía, necesita alimentar la inferiorización del Sur (Teitelbaum, 2017). Por otro lado, la problematización identitaria en torno a la alteridad o la otredad reviste discursos de sello poscolonial, denunciadores de constructos sociales dominantes procedentes del Norte (y del Este) despreciativos de los valores autóctonos dominados.

El lector hallará un hilo conductor sobre el cuestionamiento del concepto que nos ocupa tanto en el campo literario como en las artes (audio)visuales. Asimismo, los cinco estudios se armonizan como un todo al proponer, desde el formato (audio)visual y la literatura, un ámbito de investigación ultracontemporáneo, postmoderno, posliterario, intermedial e interseccional. Los tres primeros estudios parten de formatos (audio)visuales para abordar temáticas vinculadas a la migración y las fronteras Norte-Sur, los estereotipos y clichés, así como su intento de subversión, innovación y cambio. De igual forma, esta primera parte del presente dossier se caracteriza por abordar la noción del Sur a través, no solo del género cinematográfico, sino planteando el análisis de contenidos propios de Internet y las redes sociales. Por fin, los dos últimos estudios, dedicados a la literatura y la literatura dramática, deconstruyen los imaginarios contrastados inherentes al Sur americano: por un lado, lugar de calor y ociosidad; por otro, mito patagónico frío y yermo. Estos aportes redefinen y desmontan los tópicos en base a perspectivas críticas emancipadoras y de territorialización identitaria, a menudo antipatriarcales, que tratan de visibilizar la cara oculta, y ocultada, de un Sur que reclama su existencia por sí solo.

Como si de un *roadtrip* se tratase, nuestro dossier plantea su periplo en un viaje que nos trasladará de Norte a Sur a través del continente americano, situando la primera etapa del recorrido en “el norte del Norte”. A través de la pantalla de un ordenador, María Rocío Ruiz Pleguezuelos,

bajo el título, “Traspassando fronteras en *Missing*”, nos sumerge en un *film* de reciente producción: *Missing* (2023). En él, sus protagonistas, emplazados “entre dos mundos” –Estados Unidos y Colombia– establecen una relación Norte-Sur cuyas fronteras se desdibujan y diluyen por medio de la relación afectiva, emocional y virtual establecida entre ambos personajes. La mirada del Norte, profundamente tecnologizada y, a partir de su recreación cinematográfica casi ausente del mundo real, se contrapone a la mirada del Sur propuesta por la producción, proclive ésta al establecimiento de relaciones personales profundas, auténticas y cercanas, a pesar de la distancia. Su autora enfatiza también la doble naturaleza implícita en las redes sociales, así como establece la cohesión de dos mundos aparentemente diferentes a través de las relaciones humanas.

Desde una óptica transgenérica, transmedial y posliteraria, David Lea, con su estudio titulado “El Sur estadounidense desde la óptica sur-realista. @zola y su representación del Florida Dream”, nos adentra en la representación del Sur estadounidense ubicado en el territorio geográfico y simbólico del estado de Florida. Para ello, toma como objeto la película *@zola*, dirigida por Janicza Bravo, una adaptación del año 2020 de la serie de hilos de Twitter de A’Ziah “Zola” King editados en 2015. David Lea muestra la originalidad de esta versión audiovisual de un texto “tuitero”, como nuevo paradigma dialogante entre géneros y soportes codales, poniendo de relieve el alcance de los lenguajes de la hipermodernidad para filtrar y renovar formas narrativas tipificadas. Si las formas acentúan nuevas vías de expresión, los contenidos vehiculados por la adaptación fílmica estudiada encallan en unos imaginarios recurrentes que afirman de nuevo el estereotipo maltrecho del sueño americano pasado por el prisma de dos lugares referentes de Florida, Tampa y Miami. *@zola* se inserta así en el género fílmico del surrealismo contemporáneo norteamericano y la estética *Tampa-core*. David Lea parte de este género, iniciado por Sean Baker, para reformular el sur-realismo utópico y distópico, decadente y violento, cálido y hostil de un Sur cuya vacua promesa de felicidad y éxito se estrella de lleno contra una realidad desesperanzadora.

Siguiendo nuestro recorrido por el continente americano, Thibaut Vaillancourt, con su estudio “Representaciones del Sur en medios audiovisuales y su deconstrucción: memes en América Latina”, nos sitúa frente a la reconfiguración de representaciones televisivas y cinematográficas en una nueva forma de expresión originada en Internet: los memes. Directamente asociado al análisis de los estereotipos, el autor plantea un estudio de las imágenes aplicadas a América Latina y difundidas a través de las redes sociales, destacando el alcance y efecto de dichas representaciones. De igual forma, Vaillancourt cuestiona y analiza de qué forma estas imágenes, si bien interactúan con un imperialismo cultural establecido a partir de las ideologías dominantes dispuestas por el Norte, plantearían la concepción de un nuevo paradigma: el de la cultura de Internet y su producción audiovisual referente al “mundo latinoamericano”.

A continuación, Constanza Tonello en su artículo “Travestis: una identidad geopolítica. Una lectura de *Las malas* situada en el sur latinoamericano”, aborda el tema de la identidad travesti en Latinoamérica a través del estudio de *Las malas* de Camila Sosa Villada. Tonello plantea en su trabajo la existencia de la identidad travesti desde una perspectiva territorial. En su propuesta, la autora afirma la existencia del Sur geocultural latinoamericano como un espacio que permite y ha permitido el nacimiento de expresiones identitarias que son indisociables del territorio, como lo es la identidad travesti latinoamericana. Para ello analiza la propuesta narrativa de *Las malas*, obra que trata la existencia de la identidad travesti-latinoamericana como una identidad situada social, cultural y geográficamente. La autora se pregunta cómo se entrelazan las condiciones que exacerbaban la vulnerabilidad en diferentes territorios con la experiencia de las travestis en constante ruptura de la norma. La lectura que propone de *Las malas* es una respuesta a esa pregunta. En *Las Malas* la identidad travesti aparece como una experiencia territorial, espacial. Se equipara el cuerpo y el espacio en la experiencia travesti: el cuerpo como única territorialidad posible, como memoria, como territorio propio, aglutinador de identidad.

En la última parada de nuestro viaje, Mauricio Tossi propone en “El nodo sur en la dramaturgia contemporánea de la Patagonia argentina: aproximaciones geocríticas” un enfoque geocrítico para analizar un vasto corpus de obras consideradas como representantes de la dramaturgia de la Patagonia argentina entre 1983 y 2008. Partiendo de la noción de “nodo sur”, el estudioso observa cómo se forja desde la historia y los imaginarios poéticos y políticos una representación del sur patagónico, configurado como un *locus* poroso en el que convergen múltiples tensiones e identidades. Las obras estudiadas arrojan luz sobre las tensiones Norte/Sur y los efectos de una colonización turística, capitalista y occidentalista que contribuye a crear un “mito patagónico” (el vacío, la nada) cuestionado por las obras estudiadas. El análisis pone el acento en la manera en que este teatro, escrito desde una perspectiva regional, deconstruye las herencias de las dominaciones geopolíticas (“condición paradójica del sur argentino”) para dar cabida a las esencias identitarias regionales, sin caer en los reduccionismos centro/periferia ni en los esquemas de esencialización o folklorización de las fronteras “interiores” de la nación. El Sur aparece así como una alternativa para dirimir las tensiones nacionales entre centro y periferia. Otro aspecto relevante del análisis es la potencialidad política de los espacios dramáticos formulados como territorios de la otredad y la aboriginalidad, a menudo habitados por figuras del cuerpo femenino.

En suma, los estudios aquí reunidos demuestran la persistencia de unos imaginarios colectivos preestablecidos, resultado de una estereotipación del Sur sellada histórica y socialmente. Como si el Sur no pudiera ser otra cosa distinta de lo que ya se ha afincado en nuestra percepción colectiva. Sin embargo, emergen como contrapunto discursos políticos y poéticos que contrarrestan la visión reductora e interesada forjada desde el Norte y que buscan refundar la visión del y sobre el Sur. Por ende, los tópicos vinculados con el ocio, la ligereza, la degradación o la vulnerabilidad dan paso a nuevos relatos de emancipación en los que se vuelca la voluntad por superar los modelos basados en constructos dicotómicos obsoletos que hasta el gran poeta Ángel González (2001) también urdió en sus versos: “Al cruzar los Pirineos, oyó una voz en el aire: si vas al norte, acuérdate de Orfeo; si vas al sur, acuérdate de Dante”.

Si los Sures siguen alimentando imaginarios tipificados, las formas y discursos evolucionan. Como se aprecia en los trabajos del dossier, el campo artístico (audio)visual gana terreno y se apropia de los estereotipos para crear distancia autocrítica. En nuestro mundo globalizado, donde la porosidad de las fronteras culturales es incuestionable, los modelos tipificados del Sur ya no encajan con los paradigmas Norte/Sur del siglo XXI. En un mundo en constante mutación vemos que hay un Sur en el Norte y un Norte en el Sur. El concepto del Sur se aleja cada vez más del origen etimológico inicial: el Sur ya no es solo un punto cardinal, sino una manera de reescribir la historia y redefinir las identidades.

En definitiva, el Sur reclama hoy alto y fuerte su identidad singular: ni infierno, ni pecado, ni “hombre de bigotes, con guitarra y revólver”, como ironizaba García Márquez (1962) en su obra *La mala hora*: “Para los europeos América del Sur es un hombre de bigotes, con una guitarra y con un revólver”. Con todo, la flecha del sur sigue intacta, y así lo sintió Cortázar en “Después hay que llegar”: “esperanza de sur, sur esperanza” (Cortázar y Mara, 1997). El sur. El lugar donde llegar.

Queremos expresar nuestro agradecimiento a las cinco autoras y autores que, con sus valiosas e interesantes contribuciones, han hecho posible este dossier incluido en el *Boletín GEC* bajo el título *Imaginarios del Sur en literatura y artes plurales*.

[...]

con su corno francés
y su academia sueca
su salsa americana
y sus llaves inglesas
con todos sus misiles
y sus enciclopedias
su guerra de galaxias
y su saña opulenta
con todos sus laureles
el norte es el que ordena
pero aquí abajo abajo

cerca de las raíces
es donde la memoria
ningún recuerdo omite
y hay quienes se desmueren
y hay quienes se desviven
y así entre todos logran
lo que era un imposible
que todo el mundo sepa
que el Sur también existe.

Mario Benedetti (1986, pp. 170-171), “El sur también existe”.

Referencias

Benedetti, M. (1986). *Inventario. Poesía completa (1950-1985)*. Visor.

Cortázar, J. y Mara, O. (1997, noviembre). Después hay que llegar. *Revista La Nación*, (1481), 73-76. (Texto escrito entre 1977 y 1978, difundido por el pintor Oscar Mara).

Cristofanini, P. cR. (2005). Estereotipos y mitos. La representación de los “latinos” en el cine norteamericano. *Sociedad y discurso*, (7), 1-25.

<https://journals.aau.dk/index.php/sd/article/view/792/612>

García Lorca, F. (1996). *Poesía completa*. Galaxia Gutenberg.

García Márquez, G. (1962). *La mala hora*. Talleres de gráficas Luis Pérez.

González, A. (2001). *Otoños y otras luces*. Tusquets.

Mancilla Carrasco, P. (2023). El mapa invertido de Joaquín Torres-García y las ciencias sociales de América Latina. Hacia un símbolo estético del pensar latinoamericano. *Desde el Sur*, 15(1), 1-14. <http://www.scielo.org.pe/pdf/des/v15n1/2415-0959-des-15-01-e0014.pdf>

Mesa, M. (2012). *La imagen del Sur: Racismo, clichés y estereotipos*. Centro de Investigación para la Paz. <https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/06/intercultur.manoli.pdf>

Richter, D. (2011). *El Sur: historia de un punto cardinal. Un recorrido cultural a través del arte, la literatura y la religión*. Siruela.

Teitelbaum, B. R. (2017). *Lions of the North: Sounds of the New Nordic Radical Nationalism*. Oxford University Press.

Anexo

Joaquín Torres García (1943). *La América invertida*