

Cuadernos del CILHA N.º 43 – 2025
Publicación continua
ISSN 1515-6125 | EISSN 1852-9615
CC BY-NC 4.0 international

Recibido: 07/04/25
Aprobado: 02/11/25
pp.1- 14
<https://doi.org/10.48162/rev.34.122>

Reinterpretación del canon literario brasileño en Lição de anatomia de Enéias Tavares: una lectura de base transtextual

*Reinterpretation of the Brazilian Literary Canon in Lição De
Anatomia by Enéias Tavares: A Transtextual Foundation Reading*

 Ana Carolina Moraes de Souza

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS/Dourados)
Mato Grosso do Sul, Brasil
anacarolinamoraissouza@gmail.com

 Augusto Moretti de Barros

Universidade Estadual do Paraná (Unespar/Apucarana)
Paraná, Brasil
augusto.moretti@unespar.edu.br

Resumen

El escritor Enéias Tavares posee un proyecto literario titulado “*Brasíliana Steampunk*” en el cual busca reinterpretar clásicos de la literatura brasileña a partir de una perspectiva decolonial y subversiva. La novela *Lição de anatomia* (2022) pertenece a ese escenario creativo y presenta una serie de personajes extraídos del canon literario de Brasil, como las obras de Machado de Assis, Aluísio Azevedo y Lima Barreto. Dichos personajes ahora viven en medio de una realidad *steampunk*, lo que les exige una nueva personalidad y nuevas maneras de actuar delante de las situaciones que vivencian. Estas relaciones establecidas por Tavares entre el canon y lo moderno son caracterizadas, con base en Genette (1989), como transtextuales, dado que la reescritura dialoga con el texto original, pero también lo actualiza y lo lleva a nuevas potencias. Así, proponemos en este trabajo destacar las operaciones transtextuales presentes en *Lição de anatomia*, al reconocer las marcas lingüísticas, literarias y culturales que la obra presenta en sus más diversos niveles de análisis. Además, discutimos el concepto de canon literario, con base en Candido (2000) y Bloom (2013) y la importancia de obras, como la de Tavares, que lo discuten desde una mirada reinterpretativa. De este modo, esperamos contribuir a los debates acerca de la literatura contemporánea y de sus relaciones con las obras clásicas.

Palabras clave: transtextualidad, literatura contemporánea, canon literario, *Steampunk*, Enéias Tavares

Abstract

The writer Enéias Tavares has a literary project titled “*Braziliana Steampunk*,” in which he seeks to reinterpret classics of Brazilian literature from a decolonial and subversive perspective. The novel *Lição de Anatomia* (2022) belongs to this creative setting and features a series of characters drawn from the Brazilian literary canon, such as works by Machado de Assis, Aluísio Azevedo, and Lima Barreto. These characters now live in a steampunk environment, which demands a new personality and new ways of acting in the face of the situations they experience. The relationships established by Tavares between the canon and the modern are characterized, based on Genette (1989), as transtextual, since the rewriting dialogues with the original text but also updates it and brings it to new potential. Thus, in this work, we aim to highlight the transtextual operations present in *Lição de Anatomia* by recognizing the linguistic, literary, and cultural markers that the work presents at its various levels of analysis. Additionally, we discuss the concept of the literary canon, based on Candido (2000) and Bloom (2013), and the importance of works like Tavares's that approach it from a reinterpreted perspective. In this way, we hope to contribute to debates about contemporary literature and its relationships with classical works.

Keywords: transtextuality, contemporary literature, literary canon, *Steampunk*, Enéias Tavares

Introducción

La literatura especulativa brasileña ha experimentado un proceso de renovación estética y temática, que pone en cuestión puntos como el canon literario y la producción contemporánea. Uno de los proyectos que llaman la atención en este contexto es el universo narrativo “*Brasiliana Steampunk*”, ideado por Enéias Tavares, que propone una reinterpretación creativa de la historia y de la literatura brasileñas a partir de las convenciones del género *steampunk*. Tavares ha desarrollado un universo donde personajes clásicos de la literatura brasileña cambian y subvierten sus orígenes ganando una nueva manera de existir y comportarse en el mundo.

Lição de anatomia (2022), primera novela del proyecto de *Brasiliana Steampunk*, lanzada originalmente en 2014, bajo el título *A lição de anatomia do temível Dr. Louison* y reeditada por una nueva editorial en 2022, inauguró la serie que, según el propio autor, constituye un universo transmedia que integra literatura, cómics, juegos RPG, *podcasts* y otros múltiples lenguajes que propician una inmersión total. El proyecto inaugura una fisura deliberada en los modelos tradicionales de circulación literaria, de modo que se repiensen las materialidades de la narrativa y los modos contemporáneos de recepción textual en el siglo XXI. Lejos de limitarse a un juego estético con los medios, la obra de Tavares recurre a la hibridez como arma discursiva, visto que disloca personajes, desarma sus bases canónicas y los reescribe en paisajes ideológicos que nos dicen más acerca del presente que del pasado.

Su primera edición, titulada *A lição de anatomia do temível Dr. Louison* (Tavares, 2014), tuvo mucho impacto entre los lectores y la crítica literaria, así que muchos son los estudios que se dedicaron a analizar la obra, de los cuales destacamos los que contribuyeron a nuestras discusiones.

Matangrano (2016, 2020) analiza la mirada moderna hacia el pasado; Oliveira (2022) elabora un panorama sobre la construcción narrativa propuesta por este proyecto de Tavares; ya Martins y Silva (2020) proponen una lectura *steampunk* de la novela; Amaral-Oliveira (2022) plantea una anatomía literaria de la obra; a partir de la perspectiva de los elementos fantásticos e intertextuales, podemos mencionar el artículo de Modesto (2024) y Chiovatto (2023) se dedica a discutir la nueva perspectiva atribuida al personaje Rita Baiana. Asimismo, para tratar del concepto de “reciclaje”, recurrimos a Girardot y Méreste (2020).

La novela posee una estructura narrativa que le hace difícil de resumir, como admite Matangrano (2016), una vez que su trama se desarrolla a partir de inversiones temporales, que desafían el orden cronológico, además de haber muchas voces narrativas, que multiplican las perspectivas ofrecidas al lector. Se puede destacar su carácter investigativo, en que el gran misterio es el motivo que llevó al protagonista, el Dr. Louison, un hombre de buen carácter a cometer una serie de asesinatos. La obra posee diversos hilos narrativos que se encuentran en esta investigación que el lector es invitado a acompañar y a contribuir, y que cuenta con muchos personajes rescatados de grandes clásicos literarios.

Entre los protagonistas de la narrativa se encuentran figuras representativas de la tradición literaria brasileña del siglo XIX, como Rita Baiana, Simão Bacamarte, Bento Alves, Isaías Caminha, entre otros personajes creados por autores como Machado de Assis, Aluísio Azevedo y Lima Barreto, que ahora se desplazan a una Porto Alegre reinterpretada por Tavares: la *Porto Alegre dos Amantes*. Sin embargo, al transportarse a un universo ficcional alternativo de estética retrofuturista, estos personajes son sometidos a procesos de resignificación ideológica, convirtiéndose

en agentes de nuevas dinámicas discursivas que tensionan los sentidos originales atribuidos a ellos en sus textos fuente. Ahora, en este nuevo texto, estos personajes rompen con todo lo que conocíamos de ellos y pasan a estar de acuerdo mucho más con las temáticas, reivindicaciones y debates sociales actuales.

Esta reconfiguración no se realiza al acaso o de manera meramente lúdica: se trata de una estrategia literaria consciente que dialoga con lo que Gérard Genette (1989) denomina “operaciones transtextuales”, en especial las categorías de intertextualidad, hipertextualidad y metatextualidad. La obra de Tavares no solo incorpora materiales textuales y literarios de otras narrativas (intertextualidad), sino que también lleva a cabo un proceso sistemático de transformación (hipertextualidad) y de comentario crítico (metatextualidad) sobre el propio canon literario brasileño.

Además del aporte estructural proporcionado por Genette, el presente estudio dialogará con los aportes de Silviano Santiago (2000), cuyas reflexiones sobre la literatura periférica y el “entre-lugar” del discurso latinoamericano permiten comprender las estrategias de subversión que la obra de Tavares moviliza frente a la tradición. El concepto de “repetición diferenciada”, propuesto por Santiago, resulta particularmente productivo para pensar cómo *Lição de anatomia* se posiciona entre la continuidad y la ruptura con el canon.

De la misma manera, las categorías analíticas de la teoría decolonial, especialmente el concepto de “colonialidad del saber” desarrollado por Aníbal Quijano (2000), ofrecen una lente crítica para interpretar el modo en que la novela reconfigura jerarquías de saber, identidad y poder que estructuraron la formación del canon literario en Brasil. La relectura que Tavares realiza de personajes

como Simão Bacamarte y Rita Baiana evidencia una operación discursiva que desestabiliza categorías como la cordura, el género, la etnia y la nación.

Esta articulación entre prácticas transtextuales y desplazamiento ideológico, al problematizar los límites del canon y los regímenes de representación que lo sostienen, inserta la obra en un debate más amplio sobre memoria, identidad y producción cultural en Latinoamérica. Aunque la novela tiene una circulación restringida fuera de Brasil, sus procedimientos narrativos dialogan con otras manifestaciones literarias del continente que vienen desafiando los modelos tradicionales de autoridad textual.

La elección de este objeto de estudio se justifica no solo por la originalidad de la propuesta narrativa de Enéias Tavares, sino también por la urgencia de reflexionar sobre los modos en que la literatura contemporánea reconfigura la memoria cultural y desafía los discursos hegemónicos de representación. Al tensionar las fronteras entre el canon y la cultura pop, entre la tradición y la innovación, *Lição de anatomia* ofrece un terreno fértil para pensar las relaciones entre literatura, ideología y poder en el contexto latinoamericano. En este sentido, el presente trabajo también tiene como objetivo dar mayor visibilidad a la obra y al autor junto al público y a la crítica latinoamericanos.

El universo narrativo de *Brasília* *Steampunk*

El proyecto *Brasília Steampunk*, concebido por el escritor brasileño Enéias Tavares, representa una de las apuestas más innovadoras de la narrativa especulativa contemporánea en Brasil. Son tres los elementos que constituyen, según Matangrano y Tavares (2018), el género de la ficción especulativa y a partir de los cuales

las editoriales dividen las obras de esta naturaleza literaria y mediática: la fantasía, la ficción científica y el terror/horror. Cada uno de ellos, a su manera, resignifica los aspectos insólitos en la literatura.

En el recorrido que hacen por la historia del insólito en la literatura brasileña, Matangrano y Tavares (2018) ubican el proyecto *Brasiliana Steampunk*, con enfoque en la obra *A lição de anatomia do temível Dr. Louison* (Tavares, 2014), en un movimiento nombrado “fantasismo”, en el cual la estética es marcada por lentes de fantasía para mirar a la realidad y reinventarla. Ya acerca del *steampunk*, Girardot y Méreste (2020, p. 325, traducción propia), lo definen tradicionalmente como “aquello que el pasado habría sido si el futuro hubiera llegado más temprano. El *steampunk* nos propondría, por lo tanto, un pasado diferente”¹, en otras palabras, es una estrategia literaria que posibilita al autor recrear el pasado con la conciencia del presente y con los instrumentos modernos, permitiendo que los personajes y sus narrativas ganen nuevas capas y una complejidad propia del contexto contemporáneo.

De acuerdo con Oliveira (2022) el trabajo de Tavares se constituye a partir de la relectura y de la reescritura de personajes que no solo pertenecen a clásicos de la literatura brasileña, sino que están bajo el dominio público, lo que le permite tener mucha más libertad en la recreación de las referencias históricas, geográficas y espaciales. En este sentido, se destaca la ficcionalización de ciudades y ambientes reales, acercando al lector de la obra con la finalidad de que “el

lector repiense su propio lugar como ciudadano y también como narratario de las obras” (Oliveira, 2022, p. 55, traducción propia), permitiéndole participar más activamente de la narrativa².

Inspirado en la estética retrofuturista del *steampunk*, pero con una marcada localización en el imaginario literario brasileño, este universo narrativo se presenta como una *experiencia transmedia*, término empleado por el propio autor para describir la multiplicidad de soportes y lenguajes a través de los cuales se expande la serie. Acerca de la transmedia, el autor afirma que:

Para acceder a mapas de sitios, fichas de personajes, vídeos sonoros, dibujos alquímicos, capítulos censurados, cómics tecnomísticos y otros contenidos que intensificarán su visita a Porto Alegre de los Amantes, acceda a la sección “Transmedia” del sitio oficial de Brasiliana Steampunk o escanee el código QR que aparece arriba con el visor de su dispositivo robótico móvil (Tavares, 2022, p. 370; traducción propia)³.

Vale la pena recuperar que, desde su primera edición, *Lição de anatomia* se ha preocupado en incorporar otras formas de expresión artística y mediática, como ya hemos mencionado, lo que siguió siendo su marca con el lanzamiento de la segunda edición, en 2022. Este enfoque interactivo y multimedia proporcionado por los juegos y por las producciones audiovisuales no solo amplía el alcance del universo ficcional, sino que también modifica las formas de recepción y de participación del público lector, que asume un papel más activo en la construcción de sentido, lo que refleja una perspectiva ampliamente discutida

¹ En el original: “aquilo que o passado teria sido se o futuro houvesse chegado mais cedo. O steampunk nos proporia, portanto, um passado diferente”.

² En el original: “o leitor repense seu próprio lugar enquanto cidadão e também como narratário das obras”

³ En el original: “Para acessar mapas de lugares, fichas de personagens, vídeos sonoros, pinturas alquímicas, capítulos censurados, quadinhos tecnomísticos e outros conteúdos que intensificarão sua visita a Porto Alegre dos Amantes, acesse a seção ‘Transmídia’ do site oficial de Brasiliana Steampunk ou então posicione o visor de seu robótico móvel no QR Code acima”.

actualmente acerca de la participación del lector en la (re)construcción de la obra literaria. La narrativa ya no se limita al texto impreso, sino que se desdobra en múltiples plataformas y soportes, permitiendo experiencias inmersivas que trascienden la lectura tradicional. Asimismo, cuenta con otras obras, como *Parthenon místico: um romance de Brasileira Steampunk* (2020), cuentos derivados de este libro y de *Lição de anatomia* y también la serie de *Juca Pirama* (2019), que tiene como inspiración el personaje homónimo, del clásico poema *I-Juca Pirama* (1851), de Gonçalves Dias.

En términos de materialidad, el proyecto dialoga con las transformaciones más amplias de la producción cultural en el siglo XXI, en que la literatura comparte espacios de circulación y consumo con otros productos mediáticos. La circulación de *Brasileira Steampunk* se apoya en estrategias típicas de la cultura pop contemporánea, como la creación de comunidades de fans, la utilización de redes sociales para la difusión de contenido y la oferta de productos derivados. Este modelo híbrido, que articula mercado editorial, narrativas digitales y consumo cultural, sitúa el proyecto dentro de lo que Jenkins (2008) denomina “convergencia cultural”, fenómeno caracterizado por la interacción entre medios tradicionales y emergentes.

Sin embargo, más allá de su expansión mediática, lo que singulariza este universo es su apuesta por una relectura crítica del pasado literario y cultural brasileño, desplazando los relatos canónicos hacia nuevas configuraciones discursivas. En lugar de reproducir de forma nostálgica las narrativas del siglo XIX, el proyecto propone una revisión de los arquetipos y paradigmas narrativos a través de claves ideológicas contemporáneas, operando una resignificación tanto estética como política.

Este posicionamiento permite interpretar *Brasileira Steampunk* no solo como un

producto de entretenimiento, sino como un campo de experimentación narrativa donde confluyen debates sobre memoria cultural, identidades nacionales, colonialidad del saber y procesos de reescritura histórica. En este sentido, la materialidad transmedia y la circulación híbrida no son simples estrategias de mercado, sino componentes estructurales de un proyecto literario que busca, desde su forma y contenido, tensionar los límites del canon y de la propia noción de literatura en el contexto latinoamericano contemporáneo.

Canon literario brasileño y desplazamientos ideológicos: el proceso de “reciclaje” del pasado

La selección de personajes realizada por Enéias Tavares en *Lição de anatomia* no es aleatoria, tampoco se puede considerar neutral. Al incorporar figuras emblemáticas del canon literario brasileño del siglo XIX, el autor opera un proceso consciente de reescritura ideológica, en el cual personajes como Rita Baiana, Pombinha, Simão Bacamarte, Bento Alves e Isaías Caminha son extraídos de sus contextos originales y situados en un universo ficcional alternativo de estética retrofuturista. Este desplazamiento no solo altera los marcos narrativos que los definían, sino que también cuestiona las estructuras de poder, etnia, género y ciencia que sus textos fuente reproducían.

Al recuperar estos personajes de la literatura clásica brasileña y atribuirles otras funciones, ideologías, recorridos y, consecuentemente, otras narrativas, Tavares recurre a un proceso denominado por Girardot y Méreste (2020) de “reciclaje” del pasado, elemento literario fundamental en una estética steampunk. Matangrano (2020) defiende que el reciclaje no se resume a la reescritura de personajes literarios e históricos que ya existen o a la relectura de escenarios reales, sino que se

constituye por una reinterpretación moderna, en el nivel narrativo y metodológico – de base intertextual –, de la atmósfera ochocientista.

La noción de canon, tal como ha sido discutida por teóricos como Harold Bloom (2013) y Antonio Candido (2000), implica un proceso de selección, validación y jerarquización de determinadas obras y autores, en detrimento de otros. En el caso de Brasil, el canon estuvo profundamente marcado por discursos de modernización, racialización y control social, como evidencian las obras de Machado de Assis, Aluísio Azevedo y Lima Barreto. Los personajes elegidos por Tavares representan, por lo tanto, no solo construcciones literarias, sino también síntesis de imaginarios nacionales, estereotipos sociales y proyectos ideológicos de su época.

En este sentido, el desplazamiento ideológico, o el reciclaje, operado en *Lição de anatomia* puede leerse a la luz del concepto de colonialidad del saber, formulado por Aníbal Quijano (2000). La reconfiguración de personajes como Simão Bacamarte –originalmente un representante del discurso médico-científico positivista que se vuelve loco al final de la trama– permite cuestionar las epistemologías dominantes que históricamente han definido los parámetros de la locura, la razón y el control social en Latinoamérica. De manera similar, la relectura de Rita Baiana subvierte representaciones estereotipadas de género y racialización presentes en su construcción original en *O cortiço* (1890), de Aluísio Azevedo.

La categoría de “repetición diferenciada”, propuesta por Silviano Santiago (2000), resulta particularmente pertinente para analizar este proceso. Según el teórico, las literaturas periféricas tienden a reescribir los discursos centrales desde una posición ambivalente de continuidad y ruptura, y

Lição de anatomia opera precisamente en este “entre-lugar”, reproduciendo elementos del canon brasileño al mismo tiempo que los subvierte. La obra no niega la tradición, sino que la reinterpreta, desplazando sus coordenadas ideológicas y proponiendo nuevas formas de representación.

Este tipo de desplazamiento ideológico también puede leerse como un acto de contradiscurso, en el sentido de que cuestiona las formas hegemónicas de representación de sujetos históricamente marginalizados. El tratamiento dado a personajes como Isaías Caminha –originalmente construido a partir de una narrativa de exclusión racial y social– permite explorar la posibilidad de nuevas trayectorias identitarias que rompen con las determinaciones estructurales impuestas por el canon.

Así, la elección de estos personajes y su posterior reconfiguración dentro del universo de *Brasiliana Steampunk* no constituye un ejercicio de homenaje nostálgico, sino una estrategia literaria de intervención crítica. Al hacerlo, la obra de Tavares se alinea con las prácticas narrativas latinoamericanas contemporáneas que buscan tensionar los discursos oficiales de la historia, la identidad y la memoria cultural.

Operaciones transtextuales en *Lição de anatomia*

La complejidad estructural de *Lição de anatomia* se evidencia en el uso sistemático de diferentes tipos de relaciones transtextuales, según la tipología propuesta por Gérard Genette (1989). Entre las cinco categorías definidas por el teórico francés, tres resultan especialmente relevantes para el análisis de la novela de Enéias Tavares: intertextualidad, hipertextualidad y metatextualidad. Cada una de ellas articula modos específicos de diálogo con el canon

literario brasileño, operando desplazamientos ideológicos que afectan tanto la representación de los personajes como la configuración de los discursos narrativos.

Intertextualidad: la presencia textual explícita del canon

La intertextualidad, es definida por Genette (1989) “de manera restrictiva, como una relación de copresencia entre dos o más textos, es decir, eidética y frecuentemente, como la presencia efectiva de un texto en otro” (p. 10). Este concepto es el más ampliamente reconocido y discutido por los estudiosos de la obra de Tavares y de todo su proyecto de Brasileira Steampunk, como Amaral-Oliveira (2022), que observa que las tramas intertextuales construyen una diégesis capaz de organizar los distintos núcleos narrativos presentes en la obra. Así, los más diversos personajes de los clásicos literarios, salidos de una atmósfera ochocientista, pasan a buscar resoluciones para sus conflictos y nuevas maneras de vivir en ese ambiente modernizado en que se encuentran ahora.

En *Lição de anatomia*, podemos reconocer la presencia literal de otros textos dentro de este nuevo texto, manifestada a través de referencias directas a obras y pasajes del canon brasileño del siglo XIX. El lector familiarizado con obras literaria como *O cortiço* (1890), *O alienista* (1888) o *Recordações do escrivo Isaiás Caminha* (1909) puede identificar citas, alusiones y fragmentos que dialogan explícitamente con estas obras clásicas. Según Modesto (2024), los discursos de los personajes “reciclados” son esencialmente intertextuales, una vez que tienen como base otros textos y contextos, aspecto que se relaciona directamente a la estética fantástica que el *steampunk* requiere.

Un ejemplo significativo es la incorporación de fragmentos de diálogos o de descripciones físicas, presentes en la narrativa de Tavares (2022), que remiten a la caracterización canónica de personajes: “*Respectivamente, a elegante Léonie, a sublime Rita Baiana e a virginal Pombinha*” (p. 70), o aún “*O único documento que encontrei sobre Bacamarte indicava um projeto semelhante na cidade de Itaguaí, num grande casarão cujas janelas verdes deram nome a um hospital*” (p. 84), que establecen diálogo con *O alienista* (2014), en donde podemos encontrar el pasaje: “*A Casa Verde foi o nome dado ao asilo, por alusão à cor das janelas, que pela primeira vez apareciam verdes em Itaguaí*” (Assis, 2014, p. 23). Estos elementos literario-textuales funcionan como marcas de reconocimiento que activan en el lector un proceso de relectura crítica, en el que el pasado literario es recontextualizado dentro de una nueva lógica narrativa y discursiva.

La intertextualidad, en este caso, no cumple una función ornamental, sino que opera como un recurso de subversión, una vez que los fragmentos del canon son reinscritos en una nueva lógica discursiva que los desestabiliza desde dentro. Un buen ejemplo es la mención a la “Casa Verde”, proveniente de *O alienista*, narrativa en que ya es objeto de determinada ironía, sin embargo, al paso que Machado de Assis problematiza sutilmente el poder de Bacamarte, aún le concede algo de prestigio intelectual como representante del saber ilustrado. En *Lição de anatomia*, por el contrario, Bacamarte es retratado como un verdadero villano: un sujeto limitado, cruel y marcado por sus prejuicios, cuya supuesta racionalidad se revela profundamente disfuncional. Este desplazamiento intensifica la dislocación semántica del texto fuente, transformando un símbolo de orden y progreso en un signo de despotismo y delirio. Así, la intertextualidad actúa como un gesto de relectura crítica que desautoriza la

racionalidad positivista del siglo XIX y reubica sus discursos fundacionales como blancos de parodia y crítica ideológica.

Hipertextualidad: reescritura y transformación ideológica

La categoría de hipertextualidad, según Genette, se caracteriza como: “toda relación que une un texto B (que llamaré hipertexto) a un texto anterior A (al que llamaré hipotexto) en el que se injerta de una manera que no es la del comentario” (Genette, 1989, p. 14), o sea implica una relación de derivación transformadora entre un texto de partida (hipotexto) y un texto posterior (hipertexto) que lo reinterpreta. En *Lição de anatomia*, esta operación se materializa en la reconstrucción de los trayectos narrativos y de las identidades de los personajes.

Una vez que la principal estrategia narrativa de Tavares es la recreación, o el reciclaje del pasado, de personajes literarios e históricos y de espacios geográficos, consideramos que la hipertextualidad es el proceso transtextual que más se destaca en su narrativa. En *Lição de anatomia*, el autor reconstruye “aspectos del pasado colonialista brasileño, de modo a ubicar el período histórico de la Primera República en Brasil y las nuevas y posibles complejidades de nivel artístico, social y político con el matiz estilístico steampunk” (Martins y Silva, 2020, p. 233)⁴. Buscamos reconocer estos aspectos a partir de algunos casos emblemáticos.

Rita Baiana, de *O cortiço* (1890), por ejemplo, deja de ser la figura hipersexualizada y racializada del naturalismo brasileño en que se encontraba Aluísio Azevedo para convertirse en una agente activa dentro de una narrativa de

resistencia, dotada de agencia y complejidad psicológica. En este contexto, Tavares le atribuye a Rita Baiana, como observa Chiovatto (2023), una experiencia que concilia los papeles de madre y prostituta, dándole la oportunidad de representar la magnitud de lo femenino, al paso que su sexualidad convive de manera natural con la maternidad, sin que una cosa excluya o disminuya la otra. Pombinha y Léonie, de la misma novela naturalista, son buenos ejemplos, visto que en *O cortiço* Pombinha representa el arquetipo de la joven “corrompida” por la influencia de una figura transgresora como Léonie, ya en la narrativa de Tavares ambas adquieren nuevos grados de agencia, autonomía y complejidad psicológica.

La relación entre ellas se desarrolla en el texto fuente (hipotexto) bajo una lógica moralizante y patriarcal que pone a Léonie como la figura de la mujer fatal que, con sexualidad desviante, es mala y cruel y actúa como una predatora: “*E devorava-a de beijos violentos, repetidos, quentes, que sufocavam a menina, enchendo-a de espanto e de um instintivo temor, cuja origem a pobrezinha, na sua simplicidade, não podia saber qual era*” (Azevedo, 2016, p. 163). En la narrativa de Tavares, el personaje es desplazado hacia una representación más ambigua y potente en términos de identidad y deseo, lo que puede leerse como una operación de relectura crítica del discurso de género y sexualidad del siglo XIX. Así puede evidenciarse en la narración de Pombinha:

João da Costa, então meu noivo e depois meu marido por um ano, queria-me bem e teria me dado o mundo, se lhe pedisse. Mas eu queria muito mais e descobri isso depois, quando reencontrei Léonie, meses depois do casamento. Na ocasião, o que ela um dia tirara de mim à força foi-lhe dado com generosidade e desejo. Nenhum homem

⁴ En el original: “aspectos do passado colonialista brasileiro, de modo a situar o período histórico da

Primeira República no Brasil e as novas e possíveis complexidades de nível artístico, social e político com a nuance estilística steampunk”.

supõe o vasto saber de uma mulher
(Tavares, 2022, p. 196).

Así como se puede notar en el habla de Léonie que, de cruel seductora, pasa a ser una buena amante que actúa como una mujer enamorada:

Pombinha dorme neste momento. Seu peito nu e sempre infantil à mostra, abaixo dos lençóis de seda que lhe excitam os mamilos. Acabamos de nos entregar uma à satisfação da outra. Eu, como sempre ocorre depois de tais encontros, fitei o sono voar para longe. Ela, como sempre, entrega-se a ele como se entregara a mim. E tem sido assim, já por quase vinte anos (Tavares, 2022, p. 169).

De la misma manera, la reescritura de Isaías Caminha resignifica su condición de sujeto racializado y marginado. Mientras que en la obra original de Barreto el personaje encarna la experiencia de exclusión y discriminación racial dentro del campo periodístico y político, en *Lição de anatomia* Isaías asume un papel activo dentro de una narrativa de resistencia, operando como un agente crítico de las estructuras de poder que lo oprimieron en su contexto de origen. Más que simples variaciones formales, estas reescrituras muestran claramente el potencial subversivo de la hipertextualidad –y es en este punto que Santiago (2000) se hace ineludible: la “repetición diferenciada” deja de ser solo una categoría útil, y se convierte en un gesto político.

En *Lição de anatomia*, Caminha es uno de los protagonistas y ayuda en todo el desarrollo de la trama, además de situarse como figura central para solucionar el caso de asesinatos que ocurren en la novela. Este es un personaje complejo, con muchas camadas y que se posiciona siempre de acuerdo con sus valores morales, dejando de lado, al momento debido, los prejuicios y la sociedad carioca que nunca lo aceptó como él merecía.

Proceso semejante ocurre con Simão Bacamarte, originalmente representante del positivismo médico y del control social en *O alienista* (1888), que es resignificado

como un personaje cuyo saber y poder son puestos en duda y reconfigurados a partir de otros parámetros epistemológicos. En la obra de Tavares, Bacamarte es simbolizado como un hombre cruel, no inteligente como se cree y muy limitado por sus prejuicios. Acerca de su participación central en la trama, el autor trae al enredo su explicación hipertextual:

Para findar com a matraca pública, junto de Evarista deixei Itaguaí, aquela maloca de loucos, forjando para tanto uma morte e um jazigo no cemitério da cidade. Tal decisão, por mais extremada e audaciosa que seja ao olhar racional do leitor futuro, foi a única capaz de apaziguar a insanidade que havia penetrado nas entranhas mais profundas de toda a gentinha [...] Partindo da antiga terra onde sepultamos nosso nome e biografia, viajamos o mundo em busca de novas vivências e novos conhecimentos (Tavares, 2022, pp. 100-101).

Cuando destacamos la hipertextualidad y el uso de otro texto base, vale la pena rescatar algunas palabras de Genette en cuanto a la transformación y la imitación de un texto:

Para transformar un texto, puede bastar con un gesto simple y mecánico (en él límite, arrancando algunas páginas: es una transformación reductora); para imitarlo, en cambio, es preciso adquirir un dominio al menos parcial, el dominio de aquel de sus caracteres que se ha elegido para la imitación (Genette, 1989, pp. 15-16).

O sea, para que Tavares pudiera valerse de estos personajes con tanto éxito artístico-literario, fue necesario gran esfuerzo y maestría, así, destacamos que el autor tuvo que apropiarse de los caracteres que pretendía imitar, respetando la obra original y estableciendo diálogos posibles y verosímiles con ella.

En conjunto, las operaciones hipertextuales presentes en *Lição de anatomia* no solo evidencian un ejercicio de reescritura estética, sino que configuran un proyecto discursivo de intervención ideológica. La transformación de personajes como Rita Baiana, Simão Bacamarte, Pombinha,

Léonie e Isaías Caminha demuestra cómo la novela de Tavares se apropia de las estructuras narrativas y de los arquetipos del canon brasileño para subvertir sus fundamentos epistémicos, políticos y culturales.

Al tensionar las categorías tradicionales de etnia, género, locura y poder, la obra activa un proceso de desestabilización de los marcos discursivos hegemónicos, alineándose así con otras prácticas de la literatura latinoamericana contemporánea que, desde sus periferias, buscan problematizar la herencia colonial y las formas de representación legitimadas por la modernidad. Esta hipertextualidad, por lo tanto, debe leerse como un acto consciente de disputa simbólica, que reubica a los personajes y los discursos en un espacio narrativo donde la crítica, la memoria y la imaginación se entrelazan como formas de resistencia.

Metatextualidad: el comentario crítico al canon y sus ideologías fundantes

La metatextualidad, definida por Genette (1989), “es la relación –generalmente denominada «comentario»– que une un texto a otro texto que habla de él sin citarlo (convocarlo), e incluso, en el límite, sin nombrarlo” (p. 13). En otras palabras, se configura como la relación de comentario explícito o implícito de un texto sobre otro, y se puede decir que ocupa un lugar central en *Lição de anatomia* al operar como una instancia discursiva que no solo alude al canon literario brasileño, sino que lo interpela, lo problematiza y lo desestabiliza en sus fundamentos ideológicos. A lo largo de la novela, tanto el narrador como los propios personajes asumen una postura autorreflexiva que los lleva a cuestionar las estructuras de poder y la representación que históricamente definieron sus identidades textuales en los textos fuente.

Un ejemplo que alumbra esta operación es la forma con que la obra expone y critica los dispositivos narrativos que sustentaron la construcción de arquetipos como la “mujer peligrosa”, el “científico autoritario” o el “sujeto racializado y marginal”. Estos comentarios no siempre se presentan explícita o didácticamente; muchas veces emergen a través del propio desarrollo de la trama, mediante diálogos, monólogos internos o incluso por la confrontación de los personajes con los límites de sus papeles originales. Así, la novela activa una lectura en doble clave: por un lado, reproduce determinadas estructuras narrativas del canon y, por otro, las deconstruye desde una perspectiva crítica y contemporánea.

Esta metatextualidad puede interpretarse como una forma de descolonización discursiva, en la medida en que desestabiliza las epistemologías hegemónicas que sustentaron la configuración del canon brasileño. La obra no solo señala los silencios y exclusiones del discurso canónico, sino que también propone una alternativa narrativa en la que las voces históricamente marginalizadas adquieren centralidad y agencia. Esta estrategia dialoga directamente con el concepto de “entre-lugar” desarrollado por Santiago (2000): la obra habita un espacio discursivo que oscila entre la pertenencia y la ruptura con la tradición.

En este sentido, la metatextualidad en *Lição de anatomia* no opera como un simple juego posmoderno de intertextualidades conscientes, sino como un dispositivo de crítica ideológica y de resistencia cultural. La novela invita al lector a revisar las condiciones históricas y políticas que moldearon el canon literario brasileño, exponiendo las marcas de clase, etnia, género y colonialidad que lo atraviesan. Con ello, Tavares inscribe su narrativa dentro de un proyecto más amplio de relectura crítica de la memoria literaria nacional, contribuyendo al debate latinoamericano

sobre los usos políticos de la literatura y el papel del escritor en la configuración de nuevas cartografías culturales.

Consideraciones finales

El análisis de *Lição de anatomia* (2022) a través del prisma de la transtextualidad ha permitido evidenciar la complejidad y densidad crítica de las operaciones textuales que Enéias Tavares articula en su narrativa. La novela no se limita a un ejercicio de entretenimiento especulativo; por el contrario, constituye un espacio discursivo donde se reconfiguran sentidos, se disputan memorias y se tensionan ideologías. La apropiación y resignificación de personajes canónicos del siglo XIX brasileño no es un gesto ingenuo ni decorativo: se trata de una estrategia consciente de diálogo crítico con la tradición literaria.

Visto que la narrativa se comprende a partir de las voces de personajes ampliamente conocidos del canon literario brasileño, la obra permite establecer vínculos con los lectores a través de la memoria afectiva, sea por los personajes o por los lugares reales que se convierten en ficción (Oliveira, 2021). En este sentido, las operaciones transtextuales y los desplazamientos ideológicos posibilitan discutir la diversidad de género e de etnias, entre otras cuestiones pertinentes al contexto histórico-social del siglo XXI, ofreciendo al lector moderno otros diálogos con los personajes que marcaron su formación literaria.

En el plano de la intertextualidad, la obra moviliza un conjunto de referencias explícitas que activan en el lector una lectura en clave comparativa. Las citas, alusiones y ecos textuales de obras como *O cortiço* (1890), *O alienista* (1888), *Recordações do escrivo Isaiás Caminha* (1909), entre otras, no solo generan reconocimiento, sino que también funcionan como detonadores de reflexión

sobre los contextos históricos y sociales que originaron dichos textos. Esta intertextualidad se presenta como un dispositivo de recuperación crítica, en el que el pasado literario se reactiva desde una nueva perspectiva ideológica.

En cuanto a la hipertextualidad, el análisis permitió demostrar cómo Tavares transforma de manera profunda las trayectorias y características de personajes emblemáticos. La resignificación de figuras como Rita Baiana, Simão Bacamarte, Pombinha, Léonie e Isaiás Caminha representa un movimiento de desplazamiento ideológico que cuestiona las bases epistemológicas y culturales del canon brasileño. Esta transformación, lejos de ser una simple actualización estética, constituye una intervención política que interpela los discursos de etnia, género y poder, que atravesaron la narrativa.

La metatextualidad, por su parte, emerge como el nivel discursivo en el cual la novela explicita su propio posicionamiento crítico frente al canon. Los comentarios, las reflexiones autorreflexivas y las rupturas de la cuarta pared –como en las obras audiovisuales– evidencian una conciencia metatextual que invita al lector a problematizar las condiciones históricas de producción del conocimiento literario en Brasil. Esta dimensión metadiscursiva refuerza el carácter de *Lição de anatomia* como un texto que no solo reproduce estructuras canónicas.

De manera más amplia, puede afirmarse que la transtextualidad opera en la novela como un dispositivo de relectura de la memoria cultural. La combinación de intertextualidad, hipertextualidad y metatextualidad construye un espacio narrativo que permite reimaginar el pasado desde una perspectiva crítica y plural. En este sentido, la novela se inscribe dentro de las prácticas contemporáneas de la literatura latinoamericana que buscan desmontar los discursos hegemónicos y

abrir nuevas posibilidades de representación.

La relevancia de este trabajo para los estudios literarios latinoamericanos radica precisamente en su capacidad para ampliar las discusiones sobre el canon, la memoria y las políticas de representación en el continente. Aunque la obra de Tavares tenga una circulación limitada fuera de Brasil, los procedimientos transtextuales que articula dialogan con problemáticas comunes a muchas literaturas latinoamericanas: la revisión crítica del pasado, la subversión de discursos hegemónicos y la búsqueda de nuevas formas de narrar las identidades nacionales. Este análisis contribuye, por lo tanto, a fortalecer el campo de la crítica literaria comparada en Latinoamérica al poner en diálogo una producción brasileña

contemporánea con debates teóricos y políticos de alcance continental.

Por fin, este trabajo también señala posibles caminos para futuras investigaciones. La aproximación aquí desarrollada podría ampliarse hacia un análisis comparativo con otras obras latinoamericanas que reescriben sus propios cánones nacionales. Asimismo, la exploración de la materialidad transmedia del proyecto *Brasiliana Steampunk* abre posibilidades para estudios interdisciplinarios que interseccionen literatura, medios digitales y estudios culturales. La experiencia de *Lição de anatomia* demuestra que la literatura, incluso desde posiciones periféricas y de circulación restringida, sigue siendo un espacio privilegiado para el ejercicio de la crítica, la memoria y la resistencia.

REFERENCIAS

Amaral-Oliveira, A. (2022). Anatomia literária de *A lição de anatomia do temível Doutor Louison*, de Enéias Tavares: um estudo estrutural. *Revista Língua & Literatura*, 24(43), 3-16. <https://doi.org/10.31512/1984-381X.2022.24.43.03-16>

Assis, M. (2014). *O alienista*. Penguin Classics; Companhia das Letras. (Original publicado en 1882).

Azevedo, A. (2016). *O cortiço*. Penguin Classics; Companhia das Letras. (Original publicado en 1890).

Barreto, L. (2010). *Recordações do escrivo Isaiás Caminha*. Penguin Classics; Companhia das Letras. (Original publicado en 1909).

Bloom, H. (2013). *O cânone ocidental*. (M. F. Martins, trad.). Temas e Debates; Círculo de Leitores.

Candido, A. (2000). *Formação da literatura brasileira: momentos decisivos* (11.ª ed.). Ouro sobre Azul.

Chiovatto, A. C. L. (2023). O tempo e os estados passionais do sujeito: a reciclagem da personagem Rita Baiana, de Aluísio de Azevedo, na obra *steampunk A lição de anatomia do temível Dr. Louison*, de Enéias Tavares. *Literartes*, 1(18), 143-172. <https://doi.org/10.11606/issn.2316-9826.literartes.2023.219751>

Genette, G. (1989). *Palimpsestos: la literatura en segundo grado*. (C. Fernández Prieto, trad.). Taurus.

Girardot, J. J. y Méreste, F. (2020). O *steampunk*: uma máquina literária de reciclar o passado. (B. A. Matangrano, trad.). *Abusões*, 11(11), 319-345.
<https://doi.org/10.12957/abusoes.2020.50526>

Jenkins, H. (2008). *Cultura da convergência*. (S. R. Costa, trad.). Aleph. (Original publicado en 2006).

Martins, A. C. y Silva, S. C. (2020). Uma leitura *steampunk* da obra *A lição de anatomia do temível Dr. Louison* (2014), de Enéias Tavares. *Abusões*, 11(11), 229-255.
<https://doi.org/10.12957/abusoes.2020.46361>

Matangrano, B. A. (2016). O olhar contemporâneo na releitura do moderno: *A lição de anatomia do temível Dr. Louison*. *Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea*, (48), 247-280. <http://dx.doi.org/10.1590/2316-40184813>

Matangrano, B. A. (2020). No país dos *vaporistas*: o conceito de “reciclagem” de Girardot e Méreste e o *steampunk* à francesa. *Abusões*, 11(11), 346-379.

Matangrano, B. A. y Tavares, E. (2018). *Fantástico brasileiro: o insólito literário do romantismo ao fantasismo*. Arte & Letra.

Modesto, A. B. (2024). Fantástico e intertextualidade na obra *A lição de anatomia do temível Dr. Louison* (2014), de Enéias Tavares. *Revista de Letras*, 26(48), 97-109.

Oliveira, A. A. (2022). A série “Brasileana Steampunk”, de Enéias Tavares: narrativas transmídia, escrita criativa e a formação de novos públicos leitores. *Letras*, 1(63), 50-65.
<https://doi.org/10.5902/2176148568115>

Quijano, A. (2000). *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales: perspectivas latinoamericanas*. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Santiago, S. (2000). *Uma literatura nos trópicos: ensaios sobre dependência cultural* (2.ª ed.). Rocco.

Tavares, E. (2014). *A lição de anatomia do temível Dr. Louison*. Casa da Palavra.

Tavares, E. (2022). *Lição de anatomia*. Darkside Books.