

Juan C. Toledano Redondo

Introducción: De Sor Juana, imperios caídos y otros sueños

Lewis & Clark College, Portland, Oregon, EE.UU.

toledano@lclark.edu

Como explica Rachel Haywood Ferreira en “Back to the future: the expanding field of Latin American science fiction”:

Not only has there been a wave of publication in science fiction in the last two decades, but there has been an exponential increase in critical studies of the genre, particularly in the areas of bibliography and genre history. (352).

Quizá no sea realmente oportuno escribir aquí un listado de los responsables de este incremento, pero valga citar algunos proyectos comunes en los que han colaborado muchos de los que trabajamos para que el género sea reconocido dentro y fuera del todopoderoso mercado norteamericano. Es por esta supremacía de la ciencia-ficción (cf) en inglés, que muchos de estos textos también han sido escritos en esta lengua.

Déjenme al menos citar a tres de los, a mi modo de ver, más importantes. El primero, publicado inicialmente en español en la revista *Chasqui*, y posteriormente en inglés, siete años después, en *Science Fiction Studies* (posiblemente la revista académica con más prestigio de los EE.UU.), es la “Chronology of Latin American science fiction, 1775-2005”, co-editada por Yolanda Molina Gavilán, Andrea Bell, Miguel Ángel Fernández Delgado, Elizabeth M. Ginway, Luis Pestarini, y un servidor. Y digo que es importante no porque yo fuese uno de los co-autores (que honestamente creo que llegué ahí de rebote), sino porque hasta su publicación entre el 2000

y el 2007, apenas si existía un listado comprehensivo de la cf en América Latina –y qué duda cabe de que ésta es aún incompleta–. A comienzos del nuevo milenio también se empieza a forjar la bio-bibliografía *Latin American science fiction writers: an A-to-Z guide*, coordinada y editada por Darrell B. Lockhart en el 2004. Y finalmente, y en el aspecto más creativo, se tradujo y publicó una colección de cf de autores de habla hispana en *Cosmos Latinos: An Anthology of Science Fiction from Latin America and Spain*, en el 2003, coordinada y editada de nuevo por Molina y Bell (y creo que hasta hoy es la única de este estilo).¹

A este grupo, como dije arriba, se le podría sumar un gran número de artículos publicados en las revistas académicas más prestigiosas del género. Pero habría también que citar el esfuerzo de algunas editoriales académicas, donde destaca sin duda Wesleyan University Press, que con su colección *Early classics of science fiction* está dando cabida a títulos como *The Emergence of Latin American Science Fiction* de Haywood Ferreira (2011), el ya citado *Cosmos Latinos: An Anthology of Science Fiction from Latin America and Spain*, y de próxima aparición, una traducción al inglés de *El anacronópete* de Enrique Gaspar, obra que ha reabierto y cerrado el debate sobre qué autor noveló primero de una máquina del tiempo en el siglo XIX, siendo el diplomático y zarzuelista español el ganador, pues su obra fue publicada en Barcelona en 1887 y la de Wells en 1895.²

Además de estos desarrollos en el mundo anglo-sajón, la cf está tomando fuerza también en la investigación de algunos de nuestros países, aunque honestamente, este desarrollo va un poco más despacio. Si bien es cierto que siguen apareciendo volúmenes de crítica literaria,³ el número

¹ Debe de notarse una inevitable aparición de la aportación de España en la cf en español en general. Primero por razones obvias de lenguaje, segundo por el peso editorial de España, que incluye también revistas y premios como el UPC de Barcelona, y tercero porque las revistas y foros de la cf en español no excluyen en función del origen, pero sí muchas veces, en función de la lengua, así las revistas que publican en español tienen habitualmente una variada representación nacional del mundo hispano. Separarlos puede ser práctico con fines metodológicos regionales o nacionales, pero es, a mi modo de ver, artificial y hasta problemático.

² Válganos de referencia al tema un artículo de *El País* y otro de la BBC que pueden hallar en la bibliografía (Andreu; Westcott).

³ Como los de Gabriel Trujillo Muñoz, *Biografías del futuro: la ciencia ficción mexicana y sus autores*, y Ramón López Castro, *Expedición a la ciencia ficción mexicana*, publicados en el 2000 y el 2001 respectivamente; o las de Luis Cano, *Intermitente recurrencia. La ciencia ficción y el canon literario hispanoamericano*, y Pablo Capanna, *Ciencia ficción. Utopía y mercado*, ambos publicados en Buenos Aires en el 2006 y 2007 respectivamente.

de textos críticos publicados en España o América Latina sobre cf es realmente pequeño, máxime si se le compara con el publicado en los EE.UU. —que también es escaso ya de por sí.

Aparecen sí, colecciones de cuentos con estudios críticos en sus introducciones o prólogos, como es el caso de la colección mejicana *Visiones periféricas* editada en el 2001 por Miguel Ángel Fernández Delgado, la *Antología de la ciencia-ficción española, 1982-2002* de Julián Díez en 2003, o la cubana *Crónicas del mañana. 50 años de cuentos cubanos de ciencia ficción* editada en el 2008 por Yoss, entre otras (no muchas).

Como explica Susana Sussman en su artículo sobre la cf venezolana publicado en este número de *Istmo*, ha sido la llegada de Internet la que “ha contribuido a hacer crecer exponencialmente la cantidad de personas comprometidas con lo fantástico” (8). El Internet ha abierto un espacio editorial, el virtual, a muchos textos que de otro modo seguirían en algún cajón esperando mejores tiempos para ver la luz. De nuevo Sussmann apunta que “[h]oy por hoy sobran las revistas virtuales dónde publicar y, más importante aún, dónde leer de manera gratuita cantidades ingentes de literatura fantástica contemporánea” (8) (ni que decir tiene que *Istmo* se acaba de unir con este número a ese grupo de espacios donde la cf tiene cabida). Algunas revistas a las que alude Sussmann son la revista virtual *Axxón*, con sus tres décadas de existencia, y la también virtual *Alfa Eridiani*, con una década publicando en línea. Una tercera, cubano-española, es *miNatura*, que lleva doce años en activo. Hay muchas más, como indica Sussmann, pero especialmente debemos de celebrar la aparición de otra: la revista académica *Zanzalá. Estudos de Ficção Científica* de Alfredo Suppia en Brasil, cuyo primer número apareció en junio del 2011. *Zanzalá* es la primera revista académica revisada por pares de América Latina y acepta trabajos nada menos que en cinco idiomas, entre ellos español. Quisiera apuntar que en el espacio virtual de los EE.UU. ya existe un proyecto (aún sin nombre) para crear la primera revista académica revisada por pares en español, portugués e inglés de los EE.UU., gracias al auspicio de la *University of South Florida* en su portal de revistas virtuales.

En este contexto del “regreso” de la cf latinoamericana, como lo tilda Haywood Ferreira, es dónde estamos hoy. Cuando se inició el proyecto de publicar un número sobre la producción de

cf en el Caribe Hispano y Centroamérica para *Istmo*, sabía que existían focos de alta producción como Cuba y Costa Rica, siendo Costa Rica un país donde la cf se ha desarrollado exponencialmente en la última década. Sin embargo, otros lugares aparecían baldíos, sobre todo si uno miraba a los textos de investigación citados anteriormente. Así, países como Honduras o Panamá, ni siquiera aparecen en el listado de la “Chronology of Latin American science fiction, 1775-2005” del 2007, Nicaragua tiene una entrada de 1959, mientras que otros como Guatemala, y El Salvador, aparecen con un pasado esperanzador, pero con un presente que no refleja ese pasado. Ni que decir tiene que en la “Chronology” no están todos los que son, pero indudablemente nos sirve de punto de partida testimonial e investigativo.

La propia Sussmann, tilda a la cf venezolana en su artículo en esta revista como “verdadero amor al arte”, y afirma: “Creo que la ciencia-ficción venezolana actual propiamente dicha tiene tres representantes, que son Jorge De Abreu, Ronald Delgado y quien escribe estas líneas.” (12). Igual pasa cuando miramos al Caribe insular y vemos que casi nadie en la República Dominicana se dedica de pleno al género, o que en Puerto Rico la cf cuenta con dos de las mejores novelas de los últimos tiempos, pero carece de un grupo de escritores conocido.

Déjenme detenerme un momento aquí, pues de hecho, las novelas *Soulsaver*, de James Stevens-Arce y *Exquisito cadáver*, de Rafael Acevedo muestran otro pasado esperanzador sin frutos presentes. Aunque *Soulsaver* apreció primero en 1998 con el título en español *El salvador de almas*, no se publicó como novela independiente hasta que fue editada en inglés en el 2000. Su aparición en español se debe a que ganó el primer premio UPC de Barcelona en 1997. Fue en realidad una traducción al castellano de Rafael Marín, pues fue presentada en inglés al concurso. Por su parte, *Exquisito cadáver* fue mención en el prestigioso Casa de la Américas del 2001. Así pues, ambos trabajos colocan el listón bien alto para la cf puertorriqueña. Apenas nada más. Raúl Aguiar, quien edita la revista virtual de pensamiento ciberpunk *Qubit*, dedicó en el 2008 el número 38 de la revista a la cf de la isla, editando algunos cuentos, pero para nada un movimiento de autores, aficionados y publicaciones como la de su propia Cuba. El artículo inicial

del número, escrito por el poeta Manuel Clavell llama a la relación de Puerto Rico con la cf de “coqueteo”.

Y es que realmente Puerto Rico y la República Dominicana lo tienen difícil al compararse a una Cuba donde hay decenas de escritores y publicaciones desde la década de los sesenta, y que albergó el único premio nacional-estatal de cf del mundo hispano desde 1979 hasta 1990 (Premio David), dando lugar a una lista de autores que han alcanzado cierta fama nacional e internacional, como Daína Chaviano, Yoss, o Vladimir Hernández Pacín entre muchos otros (el propio Erick Mota, que publica en esta revista). Además en Cuba, la tan traída división entre hombres y mujeres en la cf ha quedado más bien diluida, ya que desde el principio fue un movimiento que aglutinó a hombres y mujeres. Como detalla el artículo de Raúl Aguiar en esta revista:

[...] parece innegable [...] que la ciencia-ficción, como género literario, ha ido evolucionando con los años y ya no tiene, al menos en nuestro país, ese “estigma” de una literatura escrita sólo por hombres y centrada por ello en ciertas formas escriturales e intereses específicos (13-14).

No hay que olvidar que el primer David lo gana Daína Chaviano, y el último Gina Picart en 1990, y que en los talleres de literatura de cf de los ochenta (y del presente) se aglutinaban hombres y mujeres por igual. La misma Chaviano apunta en la entrevista que aparece en esta revista que “[s]iempre me preguntan si me he sentido discriminada por esto o por aquello, en la vida o en la literatura, pero nunca ha sido así. Y tal vez si ha ocurrido, soy tan despistada que no me he dado cuenta [...] lo cual supongo que es una bendición” (3). La entrevista, realizada por el editor de *miNatura*, Ricardo Acevedo, responde a algunas ideas que investiga el mismo Aguiar en su cartografía.

Es también de Cuba que nos llega, en esta revista, una propuesta radical:

Escribir una nueva tendencia dentro del género apoyada en las dictaduras militares, las guerrillas de la izquierda, el misticismo asociado a la figura de los dictadores y el folklore único de estas tierras no sólo es tentador. Si se hace correctamente podría desarrollar una nueva corriente literaria y estética dentro de la ciencia-ficción moderna. (14).

La propuesta es la del escritor y ensayista Erick Mota. En su artículo nos propone que la cf caribeña debe de dejar de imitar las formas estéticas de la literatura anglosajona –sobre todo del *cyberpunk*– para crear su propio ciberpunk, con i latina.

Otra propuesta radical es la del crítico argentino Roberto Lépori y su relectura del poema “Primero sueño” (1685) de la novohispana Sor Juana Inés de la Cruz a través de claves teóricas de la cf. Lépori hace un importante y profundo recorrido por las teorías que lo llevan a concluir que esta relectura no es tan arriesgada, dentro de lo que llama “ciencia ficción barroca”, y que nos permiten presentar a Sor Juana, quizá como la primera escritora de cf de América Latina.

¿Y qué hace un ensayo sobre Sor Juana en un número sobre cf del Caribe hispano y Centroamérica? Quizá se pregunte el lector. Lépori me convenció con el siguiente argumento: recordemos que Sor Juana no es “mejicana”, ya que Méjico aún no existe como nación, sino que es súbdita del Virreinato de Nueva España, novohispana pues, que incluye lo que hoy llamamos Centroamérica y el Caribe. Sin duda el ensayo más extenso de los presentados, quizá sea también el más intenso.

Sin ser menos importantes, nos llegan dos ensayos más sobre Costa Rica, que como indiqué arriba, ha crecido exponencialmente en la producción de cf y también en la crítica académica a ésta. Si bien hemos visto aparecer autores como Laura Quijano Vicenzi, Jessica Clark, Laura Casasa Núñez, Antonio Chamu, David Díaz Arias o Iván Molina Jiménez, la investigadora Verónica Ríos nos recuerda que la cf del país tiene precedentes en figuras como la de Carlos Gagini y su conocida novela anti-imperialista *La caída del águila* de 1920. Novela que utiliza la cf para adelantar el constante intervencionismo de los EE.UU. en América Latina a lo largo del siglo XX y como comentario crítico de un intervencionismo y conquista que ya había sido notorio durante el XIX. Este miedo al *coloso del norte* se mezcla además con los deseos del protagonista principal de mantener una distinción de lo hispánico frente a lo sajón –aunque a veces queda un tanto rancia– y un anhelo de mejorar Costa Rica a través de los criterios científicos de progreso imperantes a finales del XIX y comienzos del XX.

El ensayo de Ríos nos abre las puertas hacia la cf de una Costa Rica de hoy, en la que todos los autores del momento que nombré anteriormente, se unieron para compendiar la colección *Posibles futuros. Cuentos de ciencia-ficción* (2009),⁴ dando lugar a una breve pero celebrada primera colección de seis autores del país, en un poco habitual mano a mano entre ellos y ellas.⁵

De este grupo, es destacable la labor del historiador Iván Molina como difusor del género en Costa Rica y fuera de ella. Es además el autor con más obras publicadas (tres colecciones de cuantos), y es a estos cuentos a los que David Díaz Arias dedica su ensayo en esta revista. Díaz repasa la obra de Molina para después centrarse en el tema de la nostalgia que recorre algunos de sus cuentos cuya temática es el viaje en el tiempo. Quisiera destacar que una característica que Díaz ve en los cuentos de Molina Jiménez es, a mi modo de ver, extrapolable a casi toda la cf de calidad en español, una literatura que “ [...] pone énfasis en las relaciones sociales, las identidades, los encuentros, las experiencias y en los sentimientos de los personajes [...] ”, en vez de ser “ [...] una ciencia-ficción que se interesa por la caracterización de la tecnología futura [...] ” (12). Como la de Molina Jiménez, la cf en español está, principalmente, “centrada en lo humano” (12).

Yo tengo poco más que decir. Aquí sigue el testimonio de estos escritores, críticos y ensayistas que han contribuido amablemente a este número 23 de la revista *Istmo* que he tenido el privilegio de dirigir. Como dice Roberto Lépori en su artículo sobre Sor Juana, “[s]uspendan por un momento la incredulidad [...] ” (18) y abran los archivos que acompañan esta presentación. ¡Qué disfruten!

⁴ Hay más autores que han escrito cf en Costa Rica. Daniel Koon da una lista más completa en su sitio web.

⁵ Véanse las críticas aparecidas en *Axxón* y en *Cosmocápsula*.

Bibliografía

Andreu, Jerónimo. “La máquina del tiempo trae de vuelta a su inventor”. *El País* 17 abril de 2011.

<http://www.elpais.com/articulo/reportajes/maquina/tiempo/trae/vuelta/inventor/elpepusocdmg/20110417elpdmgrep_7/Tes> (3 de octubre 2011).

Axxón. “Posibles futuros, Cuentos de ciencia-ficción, (sic) varios autores, en Editorial Universidad Estatal a Distancia”. 2010.

<<http://axxon.com.ar/noticias/2010/01/posibles-futuros-cuentos-de-ciencia-ficcion-varios-autores-en-editorial-universidad-estatal-a-distancia/>> (3 de octubre 2011)

Bell, Andrea, y Yolanda Molina-Gavilán, eds. *Cosmos Latinos: An Anthology of Science Fiction from Latin America and Spain*. Middletown: Wesleyan University Press, 2003.

Cano, Luis. *Intermitente recurrencia. La ciencia ficción y el canon literario hispanoamericano*. Buenos Aires: Editorial Corregidor, 2006.

Capanna, Pablo. *Ciencia ficción. Utopía y mercado*. Buenos Aires: Cántaro, 2007.

Casasa Núñez, Laura, Antonio Chamu, Jessica Clark, David Díaz Arias, Iván Molina Jiménez y Laura Quijano Vicenz. *Posibles futuros. Cuentos de ciencia-ficción*. San José: Editorial de la Universidad Estatal a Distancia, 2009.

Clavell, Manuel A. “Coqueteos boricuas con la ciencia-ficción: bibliografía mínima”. *Qubit. Revista cultural de pensamiento ciberpunk* 38 (2008): 3-6.

Diez, Julián, ed. *Antología de la ciencia-ficción española, 1982-2002*. Barcelona: Editorial Minotauro, 2003.

Dixon Acosta. “Reseña: *Posibles Futuros. Cuentos de ciencia-ficción*. Autores Varios”. *Cosmocápsula. Revista Colombiana de Ciencia-Ficción* 3 (mayo-julio 2010): 89.

Fernández Delgado, Miguel Ángel, ed. *Visiones periféricas. Antología de la ciencia ficción mexicana*. México, D.F.: Editorial Lumen, 2001.

Haywood Ferreira, Rachel. “Back to the Future: The Expanding Field of Latin-American Science Fiction”. *Hispania* 91.2 (mayo 2008): 352-362.

Haywood Ferreira, Rachel. *The Emergence of Latin American Science Fiction*. Middletown: Wesleyan University Press, 2011.

Koon, Daniel. “Some notes on Costa Rican Science Fiction”. 2006/2010. <<http://it.stlawu.edu/~koon/CFCostaRica/>> (3 de octubre 2011).

López Castro, Ramón. *Expedición a la ciencia ficción mexicana*. México, D.F.: Lectorum, 2001.

Molina-Gavilán, Yolanda, Andrea Bell, Miguel Ángel Fernández-Delgado, Elizabeth M. Ginway, Luis Pestarini y Juan Carlos Toledano Redondo. “A Chronology of Latin American Science Fiction, 1775-2005”. *Science Fiction Studies* 34.3 (2007): 369-431.

Trujillo Muñoz, Gabriel. *Biografías del futuro: la ciencia ficción mexicana y sus autores*. México: Universidad Autónoma de Baja California, 2000.

Westcott, Kathryn. “HG Wells or Enrique Gaspar: Whose time machine was first?” *BBC News* 9 abril de 2011. <<http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-12900390>> (6 de agosto 2011).

Yoss, ed. *Crónicas del mañana. 50 años de cuentos cubanos de ciencia ficción*. La Habana: Editorial Letras Cubanas, 2008.