

Volver a Harry Potter: los lectores empíricos retornan del exilio

Gagliardi, Lucas (2020): *Ecos de una saga: aproximaciones a Harry Potter*. La Plata, Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP), pp. 336.

Disponible en <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/96319>

Alejo Ezequiel González López Ledesma *

¿Qué lugar le cabe a la alteridad en el estudio de la cultura y la literatura? ¿Cómo correrse del posicionamiento –poco atento a esa alteridad– en el que la formación académica tiende a ubicar a los lectores de literatura? ¿Cómo indagar –como parte de ese corrimiento– las prácticas culturales de otros, sin por ello caer en el relativismo posmoderno que las deshistoriza y libera de sus coordinadas contextuales y políticas? *Ecos de una saga. Aproximaciones a Harry Potter* asume estas preguntas como ejes vertebradores de la lectura analítica de la saga de Harry Potter, a la vez que como apuesta por una política etnográfica de lectura. La parada es áspera y trabajosa. Quizás por eso la cocción del libro haya sido lenta, paulatina, casi por entregas: el volumen recupera, sistematiza y suma nuevos aportes a un cuerpo de reflexiones publicadas por el autor de modo espaciado a lo largo de los últimos años en distintos medios y revistas especializadas. Es un proyecto de lectura con una publicación unitaria que lo recupera y organiza para tomar envión y dar la última brazada, o la primera, dependiendo de la perspectiva.

* Alejo Ezequiel González López Ledesma es Profesor y Licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Especialista en Educación y TIC (Ministerio de Educación de la Nación) y en Tecnología Educativa (UBA), Magister en Tecnología Educativa (UBA) y Doctor en Ciencias de la Educación (UBA). Actualmente desarrolla sus estudios de doctorados en torno a la temática de la integración de tecnologías digitales en la enseñanza de la disciplina escolar Lengua y Literatura.

alejoegll@gmail.com

El *toldo de Astier*. Propuestas y estudios sobre enseñanza de la lengua y la literatura. Cátedra de Didáctica de la lengua y la literatura I. Departamento de Letras. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata. ISSN 1853-3124. Año 12, Nro. 22, abril de 2021. pp. 113-120.

<http://www.eltoldodeastier.fahce.unlp.edu.ar/numeros/numero22/pdf/ALGonzalezLopezLedesma.pdf>

Como se desprende de las reflexiones introductorias de su autor, el libro nace de una inquietud analítica en torno a los modos actualmente vigentes de investigar las obras literarias. En el centro de esa inquietud anida el problema teórico-metodológico que el estudio ataca sin rodeos: la persistente disociación del análisis del “texto”, abordado por la teoría y la crítica literarias desde un gesto –con frecuencia– inmanentista, y el estudio de la “recepción” del texto, entendida aquí desde una perspectiva etnográfica –esto es, en términos de claves pasibles de dar cuenta de las perspectivas y prácticas de los lectores empíricos, distintos del crítico literario, el experto o el hipotético lector universal tan caro a las teorías de la recepción europeas. *Ecos de una saga* asume el estudio de los materiales que componen el denominado mundo mágico de Harry Potter (el Wizing World) en el marco de la tarea de revinculación de estas dos dimensiones y en un gesto de lectura que resulta original, relevante, pero, también –y sobre todo– necesario, por motivos que, como veremos sobre el final de esta reseña, contemplan el campo académico-crítico, pero también lo exceden al reterritorializarse entre los problemas más acuciantes del campo educativo local. El libro se organiza en dos grandes segmentos que espejan la escisión de las dimensiones que su autor busca revincular. Así pues, los primeros seis capítulos despliegan una lectura analítica de los “textos” escritos por J. K. Rowling: ofrecen un cuerpo de reflexiones enmarcadas en discusiones propias del campo de los estudios literarios y recuperan distintas tradiciones genéricas que, entre intermitencias y parpadeos, conforman el tejido dialógico –en clave bajtiniana– de la saga.

El primer capítulo, titulado “Intermitencias y parpadeos”, analiza la construcción del verosímil literario de la saga, en el que convergen elementos genéricos provenientes del fantástico, la epopeya, la tradición realista y el policial. Allí Gagliardi explora los límites que las denominadas teorías restrictivas sobre el fantástico –muchas de ellas alineadas con el estructuralismo– ofrecen a la hora de contemplar las lecturas efectivas, no especulativas, que los sujetos y comunidades han realizado de la saga. Como contraste, el libro rescata las definiciones más amplias del fantástico, que, en virtud de su esquema teórico gradualista, privilegian la integración y la apertura a categorías familiares para el lector, sin por ello obturar las posibilidades de clasificación y diferenciación de las obras literarias. En particular, el autor retoma los aportes de Farah Mendlesohn (2008), quien propone cuatro modos de lo fantástico en la literatura, cada uno de ellos, identificado con un topos dominante: el modo inmersivo, el portal-quest, el intrusivo y el liminal. La saga de Harry Potter constituye, de modo predominante, un portal-quest. Junto con otros modos subordinados, este

habilita la lectura del cruce de los distintos elementos genéricos que conforman el verosímil literario de la saga y oscilan entre lo sobrenatural y lo realista-mimético.

El segundo capítulo, “Mitologías de la palabra”, indaga el modo en que la obra de Rowling trabaja con la materia del vínculo entre la palabra y la magia, y el rol performativo de la primera en la constitución identitaria de los sujetos, con sus censuras y disputas. La posibilidad de pronunciar el nombre de Voldemort, además de conformar la subjetividad del protagonista, involucra la adopción de un conjunto de valores y creencias diferenciales dentro del mundo mágico, y la resignificación de la lengua heredada.

“Bestias y palabras bestiales”, el tercer capítulo del libro, revela una continuidad con el anterior respecto de la temática de la alteridad y la palabra. Allí, esta cuestión es abordada a partir de los modos en que la saga define a distintos seres de la comunidad mágica, como son los elfos domésticos, los goblins y los centauros. El capítulo entrama esta reflexión con el análisis del entramado genérico de la saga. En libros como *Animales fantásticos y dónde encontrarlos*, por ejemplo, J. K. Rowling recupera la tradición del bestiario, género libresco de la Edad Media y la cultura monástica, para someter su carácter polifónico y su función didáctica moralizadora a la parodia y la subversión; una operación que recae también sobre otros géneros retomados en la saga, como la enciclopedia y el manual escolar.

Titulado “Relatos fundacionales: épica, otredad, comunidad”, el cuarto capítulo está dedicado a desplegar una de las hipótesis centrales del libro. Allí Gagliardi entra en polémica con la doxa de los estudios académicos y advierte que las novelas de Rowling conforman una anti-epopeya. El análisis del ejemplo saliente de la batalla final de Deathly Hollows, el combate singular entre Harry Potter y su némesis, Lord Voldemort, que debería actuar como ejemplo paradigmático de la épica, revela un desaire a las expectativas de esta tradición genérica. Esto desnuda continuidades con las transgresiones que Rowling realiza respecto de la construcción de un relato épico fundacional homogéneo, el trabajo heteroglósico con las variedades lingüísticas en la representación de los actores sociales, el rescate de la alteridad y el corrimiento de Harry Potter y Newt Sacamander de los rasgos prototípicos del héroe épico.

El quinto capítulo, titulado “Una defensa de la risa y los cuentos populares”, expande el análisis de las tradiciones genéricas que se entretajan en la obra de Rowling y avanza sobre el aporte de los cuentos populares, la sátira menipea y los procedimientos de carnavalización –de matriz cultural-popular– al proceso de corrosión del andamiaje épico en la saga, que funciona como hipótesis de lectura.

“¿Hasta dónde llega el "canon"?", sexto capítulo del libro, despliega los argumentos teóricos que apuntan a dislocar la tarea de la crítica literaria en lo relativo a las consideraciones sobre el estatuto de los textos estudiados y sus bordes. Para ello, la propuesta se referencia en dos líneas: la crítica genética, propia del campo de los estudios literarios, y el campo de la narrativa transmedia, más próxima a los estudios culturales. De la primera, *Ecos de una saga* rescata el reconocimiento del carácter consensuado y siempre cuestionable de los límites frecuentemente asociados a las obras literarias; lo que supone una apertura a un cuerpo heterogéneo de materiales escritos que conforman el mundo mágico de la saga. La segunda línea conduce al abordaje de la obra de Rowling en términos de una narrativa transmedia, término acuñado por Henry Jenkins para echar luz sobre las experiencias de consumo y expansión de los mundos ficcionales que se dan en el marco de la convergencia de viejos y nuevos medios, y las posibilidades específicas que ofrece cada uno, con sus sistemas de signos. Estos posicionamientos le permiten al estudio ampliar su corpus al total de las producciones sobre el mundo mágico de Harry Potter, incluso –o sobre todo– a aquellas que exceden la firma de Rowling y a la producción textual. Entre las nuevas claves interpretativas que ofrece este proyecto de lectura, encontramos el abordaje de las discusiones y disputas del fandom en torno al canon de Harry Potter –noción que en esta comunidad particular adopta un sentido distinto del que se le ha asignado en el campo crítico especializado– y los criterios de distribución de legitimidades efectuada por las comunidades de lectores en lo relativo a la validez de los materiales de lectura y escritura.

El capítulo siete, titulado “Autores, lectores, controles”, lleva a la práctica los principios del proyecto de lectura desplegados anteriormente y analiza la arena en la que disputan y negocian sentidos los lectores y la escritora de la saga. Revisita las teorías de la recepción europeas y estadounidenses, y los debates teórico-críticos en torno la figura de autor, para recuperar su alcance en relación con los modos de leer de los fans: “para estos lectores no es necesario matar al autor pues dentro de las claves de sus comunidades interpretativas dicha figura sirve para generar sentidos” (p. 190).

De modo coherente con la idea de que los modos de leer no se traducen a una liberación de los lectores de las constricciones contextuales que hacen a la lectura, en el octavo capítulo, que lleva por título “Modos de leer y escribir”, se estudian las tácticas y los modos de leer que los sujetos de las comunidades despliegan en relación con las políticas de lectura y escritura de los sitios en los que hacen carne las prácticas del fandom. Esta dimensión político-infraestructural está dada por un entramado de aspectos tecnológicos e ideológicos de las plataformas y los espacios de las redes sociales que exceden las regulaciones desplegadas tradicionalmente por instituciones como la escuela o la crítica especializada. En este capítulo, Gagliardi también brinda precisiones sobre el método etnográfico digital de su investigación, cuyo objetivo fue “documentar lo no documentado” de las prácticas desarrolladas en las páginas de Facebook Fuck Yeah Harry Potter, No Muggles y El Profeta Argentino, administradas y seguidas por fans, y la plataforma web oficial Pottermore. El estudio revela la existencia de políticas de lectura abiertas y cerradas, y cuatro modos de leer particulares de los fans: el paródico-crítico, el hipotético-verificativo, el expansivo-emotivo y el legitimador.

El capítulo nueve, titulado “Intersticios”, está dedicado al análisis de prácticas que han expandido la narrativa transmedia del mundo ficcional de la saga. En lugar de volcarse al estudio del fanfiction, Gagliardi se enfoca en los metatextos mediante los cuales los fans han comentado la obra y elaborado “teorías fan” retrospectivas y prospectivas. Estas teorías, que indagan en las posibilidades narrativas del mundo mágico, dependen de su correspondencia con el canon y entablan relaciones específicas con la figura del autor: “Rowling es la tejedora; los lectores más circunstanciales recorren con la mirada o la mano el tejido; los lectores fans, además, se dirigen a las fibras y a los intersticios entre ellas para agregar nuevos hilos” (p. 243).

“Más intersticios”, el último capítulo del libro, continúa el análisis de las producciones de fans y se aboca particularmente a los fan films y fan vids albergados en el sitio web YouTube. Los cortometrajes, medimetrajes y seriales realizan dos operaciones que marcan su relación con el mundo ficcional: la parodia y la expansión que llena intersticios de ese mundo. Allí se dan dos modos de leer predominantes: el expansivo-emotivo y el modo paródico-crítico. Este último capítulo no solo explora los núcleos temáticos predominantes en estas producciones –como son el pasado de los merodeadores y el origen de Voldemort– y sus silencios temáticos fundamentalmente, la vinculación de los hechos narrados con el mundo muggle–, sino también la forma visual del fan art.

Además de un breve epílogo, el libro ofrece un apartado titulado “Hipotextos”, donde se despliegan reflexiones fragmentarias cuya extensión oscila entre la nota al pie y el capítulo. Estos breves apartados profundizan de modo disperso y misceláneo aristas desplegadas de modo embrionario en capítulos anteriores. Allí, entre otros, encontramos el desarrollo de una tipología de magos, un cuerpo de reflexiones sobre el sitio oficial Pottermore y sus mutaciones a lo largo del tiempo, y un breve recorrido sobre la etimología y los sentidos de las maldiciones imperdonables de la saga.

Por último, sobre el inicio de esta reseña señalamos que, a pesar de no enunciarlo explícitamente, el objeto de *Ecos de una saga* se reterritorializaba en el campo educativo y sus problemáticas. Esto no se debe a los pergaminos del autor como docente o al hecho de que parte importante de su investigación ha estado destinada a la teorización sobre la enseñanza, sino más bien a la mirada etnográfica que nos ofrece su proyecto de lectura. Este se configura en torno a una serie de reflexiones teórico-metodológicas que cobran valor en el plano de las tendencias que en tiempos recientes podemos detectar en el campo educativo local y regional.

Los estudios de la didáctica de la lengua y la literatura de perspectiva etnográfica (Arias y González López Ledesma, 2018; Cuesta, 2011, 2019; Dubin, 2019; Gagliardi, 2018; López Corral, 2020; Marcos Bernasconi, 2017; Massarella, 2017; Provenzano, 2016) han señalado, por un lado, las tensiones que genera en el trabajo docente la ausencia de epistemologías y metodologías que le den cabida a la alteridad de los sujetos y sus saberes como parte de la enseñanza de la disciplina escolar Lengua y Literatura –un fenómeno asociado a la dominancia que ofrecen los paradigmas psicolingüísticos y autodenominados socioculturales, de corte desescolarizador y reificador de las prácticas–. Por otro, han marcado la ausencia de propuestas metodológicas de enseñanza que trabajen en pos de saldar este problema a través del estudio empírico tanto de la lectura y escritura de los sujetos que habitan la escuela como de sus continuidades y variaciones respecto de los saberes escolares.

Ante esto, *Ecos de una saga* nos arrima un proyecto de lectura que resulta solidario con la práctica pedagógica de los docentes. Presenta una alternativa a los saberes de la disciplina escolar que, por los marcos teórico-críticos de referencia en los que abonan, en muchos casos ofrecen barreras epistemológicas y metodológicas

para indagar, en términos históricos y culturales, la otredad y las prácticas que tienen por objeto a la literatura. Así pues, el recorrido teórico por debates y ejes conceptuales como la figura del autor, las teorías de la recepción, los aportes de los estudios culturales y la teoría de las narrativas transmedia, el particular recorte de los géneros literarios y sus tradiciones, y los modos de leer de los sujetos lectores y escritores, entre otros, son una contribución en la medida en que recortan aportes teóricos que permiten efectivamente indagar y discutir desde un campo especializado y de modo sistemático –y no meramente múltiple, “libre” o “subjetivo”– las prácticas lectoras de los alumnos y las alumnas. En ese sentido, podemos afirmar que *Ecos de una saga* está destinado a especialistas de los estudios literarios y culturales, pero también y sobre todo, puede resultar de valor para docentes en formación, didactas y formadores docentes que precisan seleccionar marcos de referencia teórico-literarios y culturales de cara a una práctica pedagógica cuyos saberes conceptuales han sido progresivamente desplazados del currículum escolar en las últimas décadas.

Bibliografía

Arias, Claudia y González López Ledesma, Alejo E. (2018): "La inclusión de medios digitales en la enseñanza de la Literatura: estallidos y discusiones de sentido en la producción de un booktráiler". *El toldo de Astier*, 9(16), pp. 67-85.

Cuesta, Carolina (2011): *Lengua y Literatura: Disciplina escolar. Hacia una metodología circunstanciada de su enseñanza*. Tesis de doctorado. La Plata: Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Disponible en <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.641/te.641.pdf>

Cuesta, Carolina (2019): *Didáctica de la lengua y la literatura, políticas educativas y trabajo docente*. Buenos Aires, UNSAM Edita y Miño y Dávila.

Dubin, Mariano (2019): *Enseñanza de la literatura, formación de lectores y discursos educacionales: El problema de las culturas populares en el cotidiano escolar*. Tesis de doctorado. La Plata, Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Disponible en <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1756/te.1756.pdf>

Gagliardi, Lucas (2020): "Memes en la clase de lengua y literatura: qué, para qué y cómo". *Convergencias. Revista de educación*, 3(5), pp. 25-49.

López Corral, Manuela (2020): *Enseñanza de la literatura y fanfiction: Continuidades entre saberes escolares y consumos culturales juveniles*. Tesis de grado. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Disponible en <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1828/te.1828.pdf>

Marcos Bernasconi, Luisina (2017): "Verbos y creepypastas: una propuesta para trabajar con los vínculos entre la enseñanza de la lengua y la enseñanza de la literatura". *El Toldo de Astier*, 8 (14), pp. 3-13.

Massarella, Matías (2017): *Los estructuralismos argentinos y la didáctica de la literatura: el caso de la enseñanza de la poesía en la escuela secundaria*. Tesis de Licenciatura en Letras. La Plata: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata. Disponible en http://sedi-ci.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/66148/Documento_completo.pdf

Provenzano, Mariana (2016): "Presupuestos acerca de las prácticas de lectura en documentos oficiales de la provincia de Buenos Aires: sobre canon, literatura y experiencia". S. Sawaya y C. Cuesta (comp.). *Lectura y escritura como prácticas culturales. La investigación y sus contribuciones para la formación docente*. La Plata, EDULP.