PRESENTACIÓN DEL DOSSIER
Ficciones artísticas: enfoques y perspectivas desde las ciencias sociales latinoamericanas

Pablo Salvador Venegas De Luca
ATER en Civilisation Hispanique
Université Polytechnique Hauts-de-France,
Pablo.Venegas-De-Luca@uphf.fr

Ficciones artísticas: enfoques y perspectivas desde las ciencias sociales latinoamericanas

> Soñar juntos, convocados por las palabras de otro soñador, para de este modo conjurar nuestros miedos y escapar a nuestras frustraciones, realizar nuestros anhelos recónditos, burlar a la vejez y vencer a la muerte, y vivir el amor, la piedad, la crueldad y los excesos que nos reclaman los ángeles y demonios que arrastramos con nosotros.
> – Mario Vargas Llosa, *La verdad de las mentiras*

En el contexto de nuestras sociedades contemporáneas latinoamericanas la producción y consumo de *ficciones artísticas*[1] tienen una amplitud y un impacto colosales. Haciendo una breve enumeración, y comenzando por las más institucionalizadas y legítimas –en el mundo occidental–, podemos mencionar la lectura de novelas, las ficciones cinematográficas o televisivas y el teatro. También observamos prácticas menos *legítimas*, tales como los juegos de rol, o los cómics. Sin embargo, si ampliamos un poco más nuestro abanico, sumergiéndonos en dominios más sinuosos y por tanto de una ficcionalidad menos evidente, podemos encontrar también falsos documentales, biografías imaginarias, performances, etc., y la lista se agranda día a día. En este sentido, podemos constatar como los dispositivos ficcionales han ido ocupando un espacio cada vez más amplio en el campo de las prácticas artísticas y del entretenimiento colectivo e individual de masas.

Frente a este panorama, es muy fácil perder la cuenta de los múltiples campos disciplinares que han abordado teóricamente el fenómeno de las ficciones artísticas. Sin embargo, podemos constatar la preeminencia de dos dominios disciplinares que han abordado histórica y tradicionalmente lo que podríamos llamar *la problemática de la ficción*: la filosofía y la literatura. En ellas, la oposición ficción/verdad, o ficción/realidad, ha sido una constante que ha acompañado –y caracterizado– el debate sobre la naturaleza y el sentido de las ficciones artísticas a lo largo de toda su historia.

Sin embargo, a pesar del amplio impacto socio-cultural que el consumo de las ficciones artísticas han producido en nuestras sociedades contemporáneas, la sociología (salvo contadas excepciones[2]) no ha logrado abordar este fenómeno cultural de manera sistemática, continua y unificada, presentándose prácticamente como una *disciplina menor* frente a la abrumadora cantidad de obras, estudios e investigaciones producidas por los enfoques consagrados y/o legítimos en este ámbito, propios al campo de la filosofía y los estudios literarios, los cuales poseen desde hace mucho tiempo sus cartas de nobleza en el estudio de este tema.

[1] Tales como, por ejemplo, las obras cinematográficas, literarias o teatrales, en las que una obra de arte pone en escena un universo imaginario dentro del cual los sujetos-actores —para retomar los términos del filósofo francés Jean-Marie Schaeffer— «elaboran representaciones que saben "falsas", comunican a otros informaciones que se presentan como si se refirieran a cosas reales cuando, en realidad, son pura invención, o bien se interesan por relatos, representaciones visuales o acciones de las que saben que no son más que "simulacros"» (Schaeffer, 1999, p. 317).

[2] Entre las escasas excepciones cabe destacar la obra *Définir la fiction*, del sociólogo Olivier Caïra, que constituye un punto de inflexión en el abordaje sociológico de la ficción (Caïra, 2011).

Por otra parte, esta debilidad teórico-práctica de la sociología, y de otras ciencias sociales, se presenta también frente a las investigaciones efectuadas en crítica teatral y cinematográfica. En este contexto, resulta pertinente preguntarse por qué la sociología ha mantenido esta prudente distancia frente a la ficción como objeto de estudio, pese a tratarse de un fenómeno difícilmente disociable de lo social.

En este sentido, retomando algunos planteamientos de Nathalie Heinich, el sociólogo Olivier Caïra (2011) atribuye esta limitación de la sociología a tres factores:

> En primer lugar, la "tradición positivista", que "tiende a restringir las ciencias sociales al análisis de los hechos reales"; en segundo lugar, "el predominio del enfoque crítico", que desacredita las ficciones tanto por su condición de obras no documentales como por su carácter de construcciones ilusorias; y, por último, "la división académica de los campos disciplinares", que relega la ficción al ámbito de los departamentos y centros de investigación dedicados a la literatura y al cine. (pp. 19-20)

En la misma línea argumentativa, el filósofo Jean-Marie Schaeffer (2004) explica esta limitación de la sociología frente a la ficción como objeto de estudio en los siguientes términos:

> En el caso de la sociología, sospecho que esta situación se debe, entre otros factores, al hecho de que suele interrogar las representaciones sociales a partir de una teoría, explícita o implícita, de la "falsa conciencia". En consecuencia, presta mayor atención a aquellas representaciones que se presentan como verdaderas (sin serlo) que a aquellas que reivindican abiertamente su desvinculación de toda pretensión referencial. (pp. 153-161)

Sin embargo, pese al escaso desarrollo de investigaciones sociológicas centradas específicamente en la ficción como objeto de estudio, existen trabajos que, desde la sociología, analizan directamente lo que podríamos denominar *corpus ficcionales*. Estas investigaciones pueden clasificarse según el enfoque metodológico que adoptan, el cual se inscribe claramente en la tradición histórica de la sociología del arte. Examinemos brevemente estas distintas aproximaciones a partir de la tipología propuesta por Olivier Caïra (2011), basada, a su vez, en la categorización elaborada por Sabine Chalvon-Demersay (1996):

Ficción artística e imaginarios sociales

En este caso, se plantea una categoría de enfoque sociológico que aborda el objeto ficción a través de la interpretación de lo que podríamos designar como una forma *de inconsciente colectivo de la ficción artística*, y esto mediante un análisis de contenido que revelaría las estructuras profundas del *corpus ficcional* lo que, a su vez, permitiría al sociólogo acceder al nivel del *imaginario social* ya sea de una época, ya sea de una población en particular. En el marco de este tipo de enfoque sociológico podemos mencionar, por ejemplo, la obra *Le complexe du Loup-garou* del sociólogo francés Denis Duclos (1994), así como el texto *États des femmes* de Nathalie Heinich (1996). En el primero, se trataría de alcanzar este imaginario social (en este caso propio a la cultura estadounidense) haciendo un paralelo entre la mitología nórdica, las experiencias vividas de los asesinos en serie, y la literatura de terror norteamericana. En el segundo, el imaginario social es abordado –y desvelado– a través del análisis de 250 obras de ficción literaria, y más precisamente a través del análisis de sus personajes femeninos.

En estos dos ejemplos, la sociología se presenta como el diagnóstico de una ficcionalidad que sería el síntoma.

Ficciones artísticas como *reflejo de lo social*

En segundo lugar, se propone un tipo de enfoque investigativo que considera el objeto *ficción artística* como un *reflejo de lo social*, como un espejo donde los *corpus ficcionales* analizados por el investigador explicitarían las relaciones sociales y los estilos de vida de una época determinada. En este sentido, el sociólogo erigiría su investigación a partir de la serie y el análisis de las obras ficcionales, pero más específicamente centrándose en los vínculos y rasgos explícitos de los personajes de un género o de una época determinados, los cuales reflejarían –precisamente– ciertos rasgos o características de las relaciones sociales de esta última. Por otra parte, esta forma de aprehender el objeto *ficción artística*, como reflejo de lo social, se alinea explícitamente con los enfoques propios de lo que se designa (en los anales de la sociología del arte) como la estética sociológica (Heinich 2004), en la cual filósofos como György Lukács (1978, 1989) o, antes que él, el teórico marxista Gueorgui Plekhanov (1975), proponían una lectura –marxista– del arte y de la literatura, donde estos últimos serían el reflejo ya sea de la infraestructura material y económica de una sociedad, ya sea de la relación que una sociedad mantendría con el trabajo. En el marco de este tipo de enfoque sociológico, donde el objeto ficción es abordado como reflejo de lo social, podemos mencionar –por ejemplo– la obra *Star Trek and History: Race-ing Toward a White Future* de Daniel Bernardi (1998), en la cual el autor aborda críticamente –mediante un análisis de las representaciones de razas vehiculadas en la serie– lo extraño del hecho de que esta serie televisiva norteamericana de los años sesenta, en un contexto histórico-socio-político que presenta enormes cambios, refleja una ideología propia y exclusiva de la mayoría blanca de esa época.

Las ficciones artísticas en cuanto *creadoras de realidad*

Y, en tercer lugar, se propone un tipo de enfoque de investigación que considera al *objeto ficción* artística como «constructores de una realidad destinada a ser propuesta a un público y pueden, por lo tanto, ser analizados como sistema portador de sentido, como identificador de problemas y de soluciones destinadas a entrar en congruencia con un público amplio» (Chalvon-Demersay 1996, p. 81). Este modelo de enfoque es el que podemos encontrar –por ejemplo– en los trabajos de Sabine Chalvon-Demersay, y más específicamente en el caso de uno de sus estudios donde aborda un corpus ficcional de 781 telefilms de ficción difundidos en Francia durante el año 1995. En este material, la socióloga señala una fuerte coherencia –y consistencia– de las representaciones del mundo social que se vehiculan allí, lo que le permite iniciar un enfoque investigativo que aborda su corpus ficcional como un sistema coherente por sí mismo. En este último, según la autora, se podría observar toda la dimensión de los «cambios relacionales que ha conocido nuestra sociedad desde hace unos veinte años», sin embargo, no como simple reflejo de esta problemática social –como el tipo de enfoque sociológico descrito anteriormente–, sino como territorio de creación de posibles recursos y alternativas –privadas o públicas– frente a estos cambios relacionales, y esto para gestionar mejor las consecuencias de los mismos.

Dicho esto, el objetivo del presente dossier es interrogar y dar cuenta de la manera en que la sociología latinoamericana y, en un sentido más amplio, las ciencias sociales latinoamericanas abordan las ficciones artísticas como objeto de estudio. ¿Cómo investigan las ciencias sociales las ficciones artísticas, ya sean literarias, cinematográficas, televisivas o teatrales? ¿Qué estudian las ciencias sociales cuando

toman la ficción como objeto de estudio? ¿Qué enfoques teóricos y metodológicos movilizan para comprender este objeto?

A partir de estas interrogantes, este dossier busca profundizar, desde una perspectiva sociológica e interdisciplinaria, en los procesos de producción de conocimiento sobre las ficciones artísticas en contextos latinoamericanos. Asimismo, los artículos que integran este dossier permiten comprender las múltiples formas en que las ciencias sociales construyen, analizan e interpretan la ficción como objeto de estudio. En conjunto, ponen de relieve la diversidad de perspectivas teóricas y metodológicas que atraviesan este campo de investigación y favorecen el diálogo entre distintas tradiciones disciplinares.

La serie televisiva *La Reina del Sur* constituye el punto de partida del dossier. A partir del análisis del personaje de Teresa Mendoza, Liudamys Barbara Sáez Laredo, María Dolores Vaca Eguez y Andrea Cevallos examinan cómo la ficción televisiva participa en la construcción de imaginarios sociales sobre el género y el poder. Desde una perspectiva crítica, las autoras muestran que, lejos de cuestionar los imaginarios de género dominantes, la serie termina reproduciendo un modelo masculinizado del poder femenino que distorsiona el concepto de empoderamiento.

La ficción literaria ocupa un lugar central en la segunda contribución del dossier. A través de una lectura de *El mapa y el territorio*, de Michel Houellebecq, Mauricio Toval-Gajardo e Ignacio Venegas analizan cómo la novela constituye un espacio privilegiado para reflexionar sobre las transformaciones sociales y la configuración de la subjetividad en el capitalismo tardío. Desde una perspectiva interdisciplinaria, los autores ponen de relieve el potencial crítico de la ficción literaria para comprender los procesos de alienación y las formas de resistencia que atraviesan las sociedades contemporáneas.

El teatro regional mexicano es el eje de la tercera contribución. A través del análisis de *Con las alas rotas* (1925), de Antonio Leal y Romero, Carlos Adrián Padilla Paredes propone un modelo que articula tematología, análisis dramático y sociología para examinar la representación de los valores tradicionales en la provincia mexicana, mostrando cómo la ficción teatral puede constituirse en un reflejo privilegiado de las dinámicas sociales y culturales de una época.

El recorrido concluye con *La última cena*, un monólogo representado en español y en lengua amuzga. A partir de esta obra, Zheyra Sofía Vera Castillo y Lorena Córdova-Hernández analizan sus teatralidades para mostrar cómo el teatro indígena constituye un espacio de representación y recreación de dinámicas culturales e identitarias, poniendo de relieve el papel de las prácticas teatrales en la preservación de las lenguas, las memorias y las formas de vida de los pueblos originarios.

Posteriormente, la sección *Misceláneos* se abre con el artículo de Agustina Lollini Noël, que se sitúa en el cruce entre fotografía, feminismo y acción política. A partir del análisis de cuatro series fotográficas sobre el cuerpo realizadas en Argentina entre 2016 y 2022, la autora examina cómo estas prácticas visuales cuestionan las representaciones hegemónicas del cuerpo y contribuyen a redefinir las relaciones entre producción artística, visualidad y acción política en el marco de los feminismos contemporáneos.

La segunda contribución de esta sección dirige la mirada hacia el género musical urbano chileno. A partir del análisis de las líricas, las estéticas y las performances del reggaetón y el trap chilenos entre 2018 y 2024, Valentina Valdés Maureira examina los imaginarios sociales del éxito presentes en estas expresiones musicales, mostrando cómo

contribuyen a resignificar las aspiraciones, las trayectorias y los horizontes de sentido de las juventudes contemporáneas.

Finalmente, el número concluye con el resumen de la tesis doctoral de Valentina Paz Osses Cárcamo, dedicada al análisis de los procesos de configuración de la bibliodiversidad en Chile. A partir del estudio de las redes editoriales vinculadas a la poesía chilena contemporánea y de la Furia del Libro, la autora examina las dinámicas de ensamblaje y estabilización de las prácticas culturales, proponiendo una lectura desde la teoría del actor-red que contribuye a comprender la configuración de la bibliodiversidad y las transformaciones recientes del campo editorial chileno.

Referencias

Bernardi, D. (1989). *Star Trek and History: Race-ing Toward a White Future*. Rutgers University Press.

Caïra, O. (2011). *Définir la fiction.* Éditions de l'EHESS, 2011.

Duclos, D. (1994). *Le complexe du Loup-garou : La fascination de la violence dans la culture américaine*. La Découverte.

Schaeffer, J.-M. (1999). *Pourquoi la fiction ?*. Seuil.

Schaeffer, J.-M. (2004). À propos de *Le témoignage entre autobiographie et roman : la place de la fiction dans les récits de déportation*. En N. Heinich & J.-M. Schaeffer (Eds.), *Art, création, fiction. Entre sociologie et philosophie* (pp. 153–161). Jacqueline Chambon.

Henich, N. (1996). *États de femme. L'identité féminine dans la fiction occidentale*. Gallimard.

Henich, N. (2004), *La sociologie de l'art.* La Découverte.

Lukács, G. (1978). *Littérature, philosophie, marxisme 1922-1923.* Presses Universitaires de France.

Lukács, G. (1989), *La théorie du roman.* Gallimard.

Plekhanov G. (1975). *L'art et la vie sociale.* Éditions Sociales.