

Wikinovelas en la UNILA: español, creación literaria y mediación cultural

Pedro Granados, PhD

UNILA

"Nadie educa a nadie --nadie se educa a sí mismo--, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo." -Paulo Freire

Este resumen ensayo se basa en la reflexión sobre una actividad académica llevada a cabo en la UNILA a lo largo de estos últimos dos años, pero de la que enfatizo el análisis de este último semestre del 2012. La cual consistió en la práctica y producción del idioma español elaborando --en grupos de tres y tal como les mencioné a los alumnos de la turma de Cine -- breves “películas en papel”; es decir, cortas novelas colectivas, a las que denominamos Wikinovelas.

Ejecutada esta experiencia en el lapso de un mes y poco, se produjeron media docena de novelas breves bilingües (portugués-español). Y el resultado de este encuentro, entre profesor o mediador y alumnos en el aula fue enriquecedor y diverso y, no menos, motivó mi reflexión sobre el título que lleva esta ponencia.

Según testimonios de los propios estudiantes, ante la pregunta general ¿Qué ideas, herramientas o habilidades has adquirido --en la elaboración de esta novela colectiva-- como preparación al próximo paso, que es la escritura de tu propia novela breve? Identificamos las siguientes reflexiones eje:

1. Aprendizaje del español a través de la creación literaria.

*Yo he adquirido la idea de que puedo utilizar el español con creatividad y no solamente como un medio de comunicación, viajando por maneras de escribir y conociendo un rato del ritmo y de la poética latina... Empecé a tener monólogos interiores en español, hasta el punto del pensamiento surgir con otra sonoridad, llegando a lugares distintos de aquellos al que el portugués puede transportarme. **Marcos Vinicius Honorio de Oliveira***

*... es un gran contacto con la parte de escribir novelas para aquellos que necesitan experiencia con guiones y, por último, conseguir que todos juntos en una clase que tiene como objetivo enseñar español y puede hacer que se convierta en dinámica y de calidad. Nada era fácil, todo un reto! **Thayná Stephany***

2. La creación colectiva como metodología postromántica, potenciadora o multiplicadora del aprendizaje individual

*Yo también he cambiado muchas ideas con mis compañeros a través del trabajo en grupo, alimentando mi imaginación y buscando siempre una mayor conexión mental con el otro. **Marcos Vinicius Honorio de Oliveira***

*Durante el proceso de escribir esta novela corta el mayor ejercicio fue el de aceptar ideas de otras personas, que a veces eran completamente diferentes de las mías... Traspasar las quince páginas de la novela me mostró que capaz no es tan difícil escribir textos más largos que cuentos o crónicas de apenas una hoja, que es lo yo estoy más acostumbrada a hacer. Escuchar el desarrollo de las historias de otros grupos también fue bastante interesante, pues mostró los diversos rumbos que uno puede dar a las ideas iniciales, y que la manera con que el narrador se expresa influye mucho en la dinámica y ritmo de la historia. Además de eso ellas eran muy divertidas! En fin, fue una experiencia muy constructiva. **Ivich Barret***

*Y la novela en conjunto fue mucho más productiva de lo que yo esperaba, me ha mostrado que es posible más de una mente trabajando en algo que yo creía ser individual. Ahora espero usar esos conocimientos en mi futura novela breve. **Héctor Junior Telli Rodríguez***

*Primeiro, a habilidade de criar, internamente, personagens e, compartilhar com o grupo de criadores é um ponto positivo e estimulador. Como também, a habilidade de juntar, unir idéias e dar forma a uma obra. A pratica de grupo foi valiosa, testando e/ou aprimorando a construção coletiva, com múltiplos olhares de um mesmo objeto, que propicia um aperfeiçoamento da opinião pessoal. **Pamela Silva***

Escribir un romance en colectivo se configuró en una experiencia muy interesante, siendo que el principal triunfo está en la gama de posibilidades. Pues estas posibilidades incluyen métodos diferentes de narrativa, procesos diferentes de construcción de personajes, así como del propio vocabulario. **Ary da Silva**

He adquirido las habilidades de adaptación. Muchas veces, cuando se escribe en colectivo, tus ideas no son las mejores para la historia y tienes que bajar tu ego y adaptarte a las ideas de tus compañeros, seguro de que tu puedes ayudar en la próxima etapa... Fue una oportunidad increíble que tuve, junto a mis compañeros de clase y que espero aplicar pronto en mi propio guión. **Sheyla Montoni**

Desarrollar una novela colectiva es una experiencia muy interesante porque tenemos que aprender a lidiar con la interferencia en la idea inicial, trabajamos con fragmentos de textos escritos por diferentes personas y este proceso termina siendo más difícil que hacer un trabajo uno mismo, me pareció una experiencia que me ayudó a ver una manera más amplia como se puede producir obras artísticas en colectivo. **Luiz Gustavo Brasileiro**

Conseguimos fazer da subjetividade romancista uma coletividade construtivista, e isso, sem perder a essencial romântica. Não deixamos de usar o ponto de vista do eu... dividimos as tarefas para ter mais produtividade e poder encaixar as partes em uma reunião seguinte- algo como: um faz um dialogo; outro descreve um personagem; outro o ambiente. E assim íamos montando os fragmentos do nosso romance-breve. Isso me fez perceber por aonde o pensamento, o subjetivismo, o eu do outro companheiro ia, por onde ele caminhava e a cada curva desse caminhar eu tentava acompanhar e aproximar a minha visão romântica do escritor co-participativo. Incrível! Mas, isso deu certo. **Atilon Lima**

La wikinovela fue un buen trabajo para la percepción de la subjetividad personal. Lo que yo pienso no es lo mismo que los otros piensan. Y esto es lo que va cambiando la novela, dejándola muy rica y especial. **Darlan Weiss**

3. Aprendizaje sobre la construcción de narrativas y potenciación de la creatividad

En el caso de que yo escriba una novela, sola, creo que ese ejercicio sirve para que yo repiense la manera como construyo una narrativa, intente renovarla, pues veo que yo generalmente utilizo de los mismos artificios y lenguajes.

Ivich Barret

Particularmente, me enriquecí para darle andamio a mi propio libro, el cual será un relato, aunque también agregado otros diversos elementos literarios.

*Además de ello, considero la posibilidad de una co-autoría. **Ary da Silva***

Esta experiencia me ayudo mucho en la forma de escribir, ahora tengo más opciones, consigo comprender mejor la estructura de una novela breve, me ha despertado una voluntad de expresar mis imaginaciones, de causar en los lectores una sensación distinta, de hacerles hablar por días sobre la novela.

Héctor Junior Telli Rodríguez

*Neste caso, as ferramentas são simples e do cotidiano acadêmico, como um papel e uma caneta, bem como o uso de computador. Porém, o que se teve como ferramenta primaria foi a imaginação. **Pamela Silva***

*Y más que eso, adquirí las habilidades de escribir diálogos, monólogos y narraciones más fácilmente, que es lo que lleva la historia desde la primer parte hasta el fin. Los diálogos, la verdad, son los que más me gustó escribir. **Sheyla Montoni***

*Con este ejercicio en clase, me di cuenta de que con la ayuda del profesor, podrían explorar otros sentidos de los personajes, el tiempo, el espacio y la narrativa, podía ver también, y ampliar las posibilidades, qué hizo ampliar mis perspectivas! **Thayna Stephany***

En la elaboración de esta novela “colectiva”, yo conseguí aprender un jeito nuevo de escribir, pues hasta entonces nunca había escrito de manera compartida. Y lo más interesante fue percibir que partiendo de una idea central, es posible desarrollar una historia coherente. Haciéndome creer en el sentimiento de la colectividad del hombre. Al escribir este romance, en forma

de novela, antes que el yo escribiera, imaginaba como míos compañeros habían escrito. Aprimorando así, mis habilidades creativas. Desta manera, creo que fue una experiencia rica e importante escribir colectivamente. Porque pude practicar la escuita. Y desta forma fue una preparación para una historia futura, pero esta vez solita. Anónimo

4. Vinculación con otras narrativas y artes

Y espero no quedar sólo en historias escritas, pero también en las historias filmadas, haciendo de mi novela una película, causando una mayor integración entre los libros y el cine. Héctor Junior Telli Rodríguez

Creio que a pratica de escrever a novela despertou a idéia de criar outras historias e abriu a porta que estava a arte. Pamela Silva

5. Fortalecimiento de la autoconfianza y autoestima como hablantes de un idioma y la propia capacidad de expresión

Es que lo más importante, es justamente la idea que yo soy capaz de hacer una novela. Yo puedo hacer una novela, un cuento, una historia, una poesía, un dibujo, o una película, o lo que quiera que sea. Nosotros debemos abandonar el pensamiento porfiado que nos impide expresar nuestra creatividad. Todo se encuentra dentro de nosotros. Hay veces que apenas se necesita que algunos Pedro Granados nos despierten, nos interesen por la lectura, y abran nuestros ojos para la importancia que tiene. Darlan Weiss

Escrevemos La Llave. Um conto, um romance, uma historia que a cada vez que leio encontro uma coisa nova, me surpreende sempre. Fazia muito que não escrevia as minhas crônicas, já escrevi algumas breves-crônicas. Escrever um romance me chegou como um novo desafio, desses que não se deixa escapar. Linhas e linhas, capítulos e capítulos que fazíamos me dava um prazer novo – e tudo isso sobre os olhares e ouvidos atentos do Pedro, que se entusiasmava por cada detalhe da nossa trama. Saiu de alto e bom nível. Esse tipo de experiência, não esquecerei. Atilon Lima

A través del seguimiento en clase de este trabajo creativo y colectivo --escucha, intercambio de ideas y recomendaciones puntuales--; la lectura del producto final que son estas novelas breves en sí mismas --títulos como “El corazón de Cristal”, “Cinesencia” o “Chistes e la vida”--; y las respuestas al cuestionario de parte de aquellos estudiantes, veo que aprendieron un poco más de español y, aunque no sólo de paso, afirmaron su gusto por el arte --cine en papel o narrativa breve-- concretando, además, un proyecto de concepción postromántica o de carácter colectivo.

¿Qué me planteé y conseguí como mediador en esta experiencia? ¿Qué aprendí de los estudiantes? Me planteé motivarme y motivarlos internamente para hacer de esta práctica algo, en primer lugar, útil y agradable. Los estudiantes saben más español de lo que ellos mismos acreditan, así que me concentré en la producción con el idioma. Cada uno de ellos tiene toda una vida mal estudiando la gramática de su propia lengua, así que lo nuestro fue esta aventura con el lenguaje. Sin embargo, aventura con los ojos bien abiertos; es decir, con un plan previa y medianamente establecido.

Una vez formados los grupos de tres alumnos, lo primero que hicimos fue reemplazar la inspiración individual --paradigma de nuestra concepción romántica de la literatura-- por un ejercicio de creación de sentido sobre un poema previamente escrito por dicho grupo u otro de la misma aula. Nuestro objetivo en esta lectura del poema, aparte de articular un posible sentido, era fijarnos en las personas gramaticales presentes en él, otorgarles --entre todos-- determinadas características (sexo, edad, origen, ocupación, destino, etc.) y cada grupo empezar a pensar una historia para luego, y paulatinamente en sucesivas aulas, desarrollar la trama: segmentos, capítulos o lexías de aquella historia. A cada grupo correspondió un poema trabajado de esta manera y, por lo tanto, una historia y subsecuente trama particulares. Jugaba como partidas simultáneas de ajedrez mientras cada grupo iba avanzando con el desarrollo de su novela que, desde el principio, les había dicho que era un género abierto e inclusivo por excelencia. Es decir, que la novela admitía muchos otros tipos de subgéneros o segmentos: monólogos interiores, descripciones, avisos del periódico, mails, diálogos, poemas, etc. Y que adicionalmente podían, más bien debían, ensayar múltiples puntos de vista en su narración. También les hable de la idea del fragmento y del montaje. Y, aunque muy de pasada, de lo que diferencia el diseño de un héroe contemporáneo de aquél concebido en una novela más tradicional. Sin embargo, llegado el momento, los

alumnos iban teniendo otras ideas que hallaba incluso más interesantes que las mías, las del mediador. Todo en un ambiente absolutamente relajado e interactivo.

Por cierto, a otro nivel del trabajo con los estudiantes, me percataba de su horizonte de expectativas como lectores y de las estéticas que traían al aula y que ponían en juego en su ejercicio de escritura postromántica o colectiva. Cosas del peso de los medios masivos de comunicación sobre ellos; de la gravitación de lo estandarizado o convencional --Abraham Moles hablaría de la comodidad o “felicidad” que proporciona el kitsch-- en su escritura. Y estos eran los momentos, muchos felizmente, en que aprendía más como profesor mediador y como escritor. El acceso a una suerte de intimidad colectiva; a un conocimiento, de primera mano, de la imaginación con la que se mueven los estudiantes; de los problemas humanos que plantean y las salidas que encuentran. Y esto con una dosis extraordinaria de humor por parte de todos. Viven los estudiantes, vivimos nosotros, bajo el imperio de los sentimientos (Beatriz Sarlo); somos contemporáneos del melodrama o, como dice Néstor García Canclini en su prólogo a un importante libro de Martín-Barbero: “Ni la cultura de élite, ni la popular, hace tiempo incorporadas al mercado y a la comunicación industrializada, son reductos incontaminados desde los cuales se pudiera construir otra modernidad ajena al carácter mercantil y a los conflictos actuales por la hegemonía” (*De los medios a las mediaciones*). Ni elitismo ni populismo, entonces. Mas, en medio de esto, a modo de un plus y no como nostalgia o compensación por un arte de élite, los estudiantes en su trabajo añadían un pliegue humano, por lo general sutil o implícito, que asimismo hacía no menos cierto y palpable un enfoque como el de Hermann Broch: “Quien en arte se limita a buscar solamente nuevas esferas de belleza crea sensaciones, no arte. El arte está hecho de intuiciones de la realidad y sólo gracias a dichas intuiciones de la realidad se eleva por encima del kitsch” (Hermann Broch *kitsch, vanguardia y el arte por el arte*).

Por lo tanto, en nuestro trabajo de mediación no sólo fue importante que los estudiantes aprendieran un poco más de español (aunque las novelas iban a ser bilingües y, por lo tanto, también traducidas) o que se ejercitaran en la carpintería de lo que constituye una novela breve; sino que nuestra labor, casi invisible o en el grado cero de lo enfático, apuntaba también a intervenir o hacer vislumbrar entre ellos aquello que, de modo dialéctico o yuxtapuesto, debía convivir con el kitsch y acaso darle la vuelta.

Ejemplos extremos y logrados de esto mismo abundan en las artes plásticas y en la literatura contemporánea. Sólo a manera de ejemplo, el mismo César Vallejo, en *Trilce*, se atrevió a hacer coincidir los antagónicos melodrama y vanguardia, kitsch y mito: a Otilia Villanueva Pajares con su otro grana amor, Inkarri. Intervención, la nuestra, pero no a la manera del que ejerce el poder político que está siempre imponiendo una manera de contar la realidad: “no hay una historia única y excluyente circulando en la sociedad” (Ricardo Piglia). Es más, voto por hacer intervenir la realidad en el relato, el nuestro, aunque de ningún modo como una resignación, algo políticamente correcto o, finalmente, puro conformismo con lo obvio o evidente. Siempre nos guió la idea, esbozada probablemente desde Nietzsche, pero articulada de modo puntual y didáctico por ejemplo por Ricardo Piglia; que es la siguiente:

“No se trata de ver la presencia de la realidad en la ficción (realismo), sino de ver la presencia de la ficción en la realidad (utopía). El hombre realista contra el hombre utópico. En el fondo son dos maneras de concebir la eficacia y la verdad [...] La novela no expresa a ninguna sociedad sino como negación y contra realidad. La literatura siempre es inactual, dice el otro lugar, a destiempo, la verdadera historia. En el fondo todas las novelas suceden en el futuro (*Crítica y ficción*)

En suma, acaso está demás responder sobre lo que aprendí de los estudiantes. Me admitieron, como cómplice, en su lúcida alegría. Me regalaron un poco de su extraordinaria capacidad de invertir o carnavalizar cualquier idea fija. Me hicieron un poco más líquido y reconciliado con la tremenda aventura humana e intelectual que es el presente de nuestra América Latina.