

Dossier El Legado de Pampa Arán

Artículo

E-ISSN 2718-7268

Una magnífica persistencia. Pampa Arán y sus itinerarios por la narrativa fantástica

A magnificent persistence. Pampa Arán and its itineraries through fantastic narrative

Fernández Froilán
ffernandez@fhycs.unam.edu.ar
Laboratorio de Semiótica, UNAM

Es Profesor y Licenciado en Letras por la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). Magíster en Semiótica Discursiva (UNaM) y Doctor en Semiótica (Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba). Profesor Titular Regular de Semiótica I y Semiótica II (Departamento de Letras, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, UNaM).

Resumen

El artículo propone una lectura de los textos teóricos y críticos de Pampa Arán sobre la narrativa fantástica. En un primer momento, expongo sus hipótesis iniciales acerca del género, destacando los principales aportes teóricos que desarrolló. En este sentido, reflexiono sobre el papel del fantástico en nuestra modernidad periférica. En una segunda instancia, comento las reformulaciones que expanden los límites de las definiciones genéricas e indagan las potencialidades semióticas y políticas de la narrativa fantástica en el presente. Sin pretensiones de exhaustividad, este artículo expone la complejidad de los planteos esbozados por Pampa Arán y las imbricadas articulaciones teóricas que constituyen una perspectiva singular para la lectura crítica de un corpus que abarca tanto los textos canónicos del fantástico rioplatense como propuestas estéticas de la narrativa contemporánea.

Palabras clave

Fantástico literario - Fantasma - Géneros

Abstract

This article proposes a reading of Pampa Arán's theoretical and critical texts on fantastic narrative. First, I present your initial hypotheses on the genre, highlighting the main theoretical contributions. In this way, I reflect on the place of the fantastic in our peripheral modernity. Then, I comment on the reformulations that expand the limits of generic definitions and investigate the semiotic and political potentialities of

Dossier El Legado de Pampa Arán

Artículo

fantastic narrative in the present. Without claiming to be exhaustive, this article exposes the complexity of the approaches outlined by Pampa Arán and the intertwined theoretical articulations that constitute a perspective for the critical reading of a corpus composed of canonical texts of Argentine literature and aesthetic proposals of contemporary narrative.

Keywords

Literary fantasy - Ghost - Genres

Una magnífica persistencia. Pampa Arán y sus itinerarios por la narrativa fantástica

El fantástico se volvió a meter en mi vida y yo en la vida del fantástico
Pampa Arán: Lo unido y lo enhebrado.

La paciencia pedagógica cultivada por Pampa Arán puebla la memoria de quienes supimos compartir con ella sus clases. En el aula, ese espacio que celebró como su hábitat predilecto, Pampa unía voz, cuerpo y alma, en un ejercicio de sabiduría que inauguraba preguntas y repreguntas. El gesto de recursividad que organizaba su retórica pedagógica, acaso afirmando el linaje bajtiniano de su pensamiento, configura una experiencia intelectual que retorna sobre temas de indagación en los que persiste con propuestas de reformulación y cambios de enfoque. Este camino de meditaciones teóricas y críticas atraviesa sus recorridos por el fantástico, tema que Pampa abordó con rigurosidad a lo largo de su intensa vida académica. El ejercicio de pesquisas e intervenciones docentes que Pampa desplegó con apasionada energía, puede interpretarse como una aventura que expande y reformula sus pensamientos.

Tal como supo escribir Roland Barthes (1990), los itinerarios pampeanos (permítanme una nueva acepción para este término de recóndita tradición nacional) son recorridos que advienen y deslumbran, habilitando nuevos sentidos para viejas recurrencias temáticas con un sutil y riguroso enhebrado textual en el que podemos reconocer el tono de una voz singular. La aventura se caracteriza por ser una forma de existencia que se vincula hacia atrás y hacia adelante con experiencias vividas mientras que, simultáneamente, en su sentido más profundo, discurre al margen de la continuidad propia de la vida. La aventura implica una forma de experimentación que supera el propio contenido de la experiencia y modela nuevos modos de significación entreverados en toda existencia humana-práctica. En cierto modo, los caminos que Pampa recorrió para indagar al fantástico entrañan esta condición: sus planteos configuran una zona que intenta revisitar un profuso linaje de intervenciones en el campo de la teoría y la crítica literaria.

Propongo aquí una glosa que, a modo de homenaje, recupere parte de sus intervenciones sobre el fantástico a lo largo de tres décadas. El itinerario articula dos momentos: una primera instancia fundacional que recupera sus planteos iniciales acerca del fantástico, y un segundo momento de reformulaciones que expande los límites de las definiciones genéricas e indaga en las potencialidades semióticas y políticas de la narrativa fantástica en el presente. Sin pretensiones de exhaustividad, este artículo expone la complejidad

Dossier El Legado de Pampa Arán

Artículo

de los planteos esbozados por Pampa Arán y las imbricadas articulaciones teóricas que constituyen una perspectiva singular para la lectura crítica de un corpus que abarca tanto los textos canónicos de la literatura rioplatense como propuestas estéticas de la narrativa contemporánea. Un matiz autobiográfico atraviesa esta perspectiva, como un eco de esa recurrencia fantasmática que Pampa señaló en sus textos. Su lectura detallada y vigorosa enfatiza la condición del fantástico como texto de la cultura, asociándolo con la metamorfosis explosiva que Lotman describe para el cambio cultural. Esta condición se refuerza aún más en una redefinición que, siguiendo a Bajtín, replantea sus límites genéricos. En el fantástico, Pampa observa una potencialidad política que anuda y entrama otros géneros y discursividades para interpelar las fronteras de lo real: así, en sus últimos ensayos, vuelve a plantear un fructífero diálogo con la obra del escritor argentino Marcelo Cohen, la que define como una propuesta estética que representa también un programa político de resistencia a un orden económico y social. Esta intervención crítica entraña una delicada persistencia y despliega, en clave escritural, un consistente posicionamiento ético-político que atraviesa toda su experiencia intelectual de Pampa.

Primer paraje: inicio y (re)fundaciones teóricas

La senda fantástica de Pampa Arán se enhebra como una intensidad vital cuyo origen no puede datarse de manera indudable. Maestra rural en la pampa gringa, lectora voraz, sutil metodóloga de la investigación literaria y delicada crítica en clave semiótica, tuvo al fantástico como un horizonte de referencias desde sus intervenciones tempranas en el campo intelectual. A inicios de la década de 1990 se registran artículos que abordan las relaciones entre ciencia y fantasía en la creación de mundos imaginarios, las configuraciones autorales y lecturales que este tipo de relato implica y una propuesta de sistematización de la recepción crítica del fantástico literario. Esta constelación de ensayos forma parte de las investigaciones que culminaron en su tesis doctoral, ineludible contribución que lleva el título *El fantástico literario. Aportes teóricos* (1999). En estos trabajos, Pampa asume el desafío de extender, en algún aspecto, los límites teóricos de investigaciones sobre una narrativa que, a fines del siglo XX, ya formaba un consolidado y reconocido canon literario. Pero ese desafío no significó el agotamiento de una temática de investigación, sino la apertura de nuevas problemáticas y la formulación de nuevos interrogantes. En la trayectoria académica de Pampa, la tesis doctoral se plantea como un punto de reenvío hacia trabajos anteriores y futuras intervenciones.

En este itinerario, destaco un breve ensayo publicado también en 1999 con el título *La literatura de Tlön*, en una antología de textos críticos dedicada a Jorge Luis Borges. Desde el título, el ensayo señala al célebre, *Tlön, Uqbar, Orbis Tertius*, como una referencia ineludible del fantástico literario que aparece en la *Antología de la literatura fantástica* publicada por Borges, Bioy Casares y Silvina Ocampo en 1940. Algunas citas del cuento, a modo de subtítulos, organizan las entradas del ensayo que propone una lectura de la *Antología* en tanto piedra fundacional de un proyecto que promueve “la creación de un nuevo lenguaje para las lenguas literarias de la cultura nacional” (Arán, 1999, p. 108).

En un primer momento, Pampa señala las mutaciones que plantea la *Antología* en relación con la tradición genérica del relato fantástico y la configuración de un nuevo público lector. Si en sus inicios, al igual

Dossier El Legado de Pampa Arán

Artículo

que el policial, el fantástico se encuentra asociado a la literatura de masas, el gesto articulado por el trío de antólogos apunta a convertirlo en un problema intelectual cuyo horizonte de lectores se vincula a una clase media ilustrada:

Lo que queremos señalar, entonces, es que el desplazamiento hacia el centro del sistema literario de ciertos géneros y el proceso de modernización acelerado de la ciudad de Buenos Aires (técnico y educativo) son cambios culturales que no conviene ver por separados, ya que inciden en la formación de nuevos lectores (...) Ella coincide con el momento de alta valoración del libro, que había sostenido el ideal de democratización en la distribución simbólica de la riqueza del saber (1999, p. 111).

En este contexto, Pampa observa que la *Antología de la literatura fantástica* cumple un papel de fundación y (re)fundación: encierra el embrión de una preceptiva genética tramada por un criterio clasificatorio ecléctico, cimenta los proyectos creativos individuales del trío compilador, y postula un lector modelo crítico que constituye el pilar de un programa estético-político para el campo literario nacional.

En las preceptivas genéricas y el orden clasificatorio de la *Antología*, Pampa interpreta, en la estela de Lotman, las formas de un cambio cultural. O, acentuando la concepción bajtiniana de los géneros como correas de transmisión entre la historia de la sociedad y la historia de la lengua, observa en ella un campo de intersecciones que excede el mero canon literario y postula un novedoso horizonte epistemológico que redefine las dinámicas culturales de la modernidad periférica. De este modo, la *Antología* encarna el proyecto de una literatura porvenir, sostenida en un orden excéntrico que horada la concepción positivista de la cultura y la mimesis del realismo costumbrista, en un gesto contra discursivo que, siguiendo la elipsis propia de fantástico, cuestiona el discurso dominante de la cultura nacional. Escribe Pampa:

La *Antología* busca, además, la constitución de un nuevo público lector en la Argentina, una modernización del gusto literario. El pacto de lectura tiende a producir un lector que elabore mecanismos de desconfianza en el poder de la palabra para representar la realidad. Por eso la Ley del Género, que resulta de una selección y, sobre todo, de una traducción, se ofrece como la forma ideológica de politizar la lengua y la literatura nacional. Se ofrece como el Otro alternativo para poder fundar una identidad literaria (Arán, 1999, p. 128).

La intervención crítica del ensayo sostiene una hipótesis que concibe al fantástico como un texto cultural propio de la modernidad. La *Antología* reúne fragmentos dispersos de una serie de relatos anclados en una antropología cultural de raíz universal e intemporal, esbozando nuevas conceptualizaciones de la literatura fantástica, propuesta que excede las limitaciones genéricas planteadas por la teoría.

En *Lecturas tramadas* (2006), Pampa retoma estos planteos y deslinda una serie de reflexiones que, en articulación con disquisiciones de Ricardo Piglia y Daniel Link, piensa la relevancia de la ficción en la cultura contemporánea. El eje del trabajo revisita la obra de Borges como una literatura emblemática de la modernidad para, a partir de las intervenciones críticas antes mencionadas, desplegar dos escenarios que agrietan el canon y reformulan interpretaciones cristalizadas desde una perspectiva que contempla la literatura, el arte y la cultura de comienzos del siglo XXI “como si el suelo teórico sostuviera con una malla invisible la arquitectura de esa crítica y su dimensión política” (Arán, 2006, p. 2).

Dossier El Legado de Pampa Arán

Artículo

La propuesta del ensayo recupera intervenciones críticas sobre la obra de Borges realizadas por Piglia y Link, en un ejercicio de interpretación que destaca la potencialidad política de la ficción literaria y, en especial, de la narrativa fantástica. En los ensayos críticos del autor de *Respiración artificial*, Pampa lee un escenario que enfatiza la destitución de las lógicas binarias de la razón instrumental y derriba las fronteras entre realidad e ilusión. Pampa pone en conexión a este Borges moderno, cultor de la economía narrativa y la escueta intensidad de sus recursos, con la complejidad semiótica de las discursividades contemporáneas, mediante un entramado que despliega sus lecturas de los textos críticos de Link. En esos textos, Pampa observa un ejercicio crítico que, volviéndose contra la especificidad del discurso literario, propone reenvíos sobre otros lenguajes y modos de representación propios de la cultura contemporánea. Su ojo semiótico señala la complejidad de sentidos que configuran las dinámicas culturales del presente a partir de dos gestos: el desvío y la fragmentación. En una nueva referencia a *Tlön, Uqbar, Orbis Tertius*, escribe: “Borges, como Benjamin, era capaz de captar una relación microscópica entre las partes y el todo, y capturar el centro del fenómeno de la reproducción en toda su complejidad como un código encriptado que refracta, a su modo, procesos sociales” (Arán, 2006, p. 8). La fuerza de Borges, narrador fantástico por anonomasia, consiste en su capacidad para mezclar lenguajes y producir sentidos que devienen de sus propios artificios y de la lógica que los rige.

Lecturas tramadas postula una serie de conclusiones que son, como tantas veces en los textos pampeanos, la apertura de nuevas indagaciones e interrogantes. La crítica de Borges y del fantástico se concibe como un punto de vista móvil, una reverberación que nos alcanza y commueve, obligándonos a revisar los mapas literarios para redefinir nuevamente los espacios e identidades que los atraviesan. En este punto de fuga, Pampa anticipa el porvenir de sus intervenciones teórico-críticas sobre el fantástico: una vuelta de tuerca que postulará nuevos *enhebrados* donde se tejen y desejen los complejos andamios de esta narrativa en la cultura contemporánea.

Segundo paraje: nuevas ideas para viejas hipótesis

Una década después de la publicación del seminal *El fantástico literario. Aportes teóricos*, Pampa escribe un ensayo iluminador titulado *Lo unido y lo enhebrado. Para una teoría del fantástico literario contemporáneo*. Así como las referencias al cuento de Borges poblaban sus intervenciones anteriores, este nuevo texto se abre con una cita del escritor argentino Marcelo Cohen, figura autoral clave para vertebrar el conjunto de reformulaciones y nuevas conjeturas que Pampa propondrá sobre la narrativa fantástica y sus modalidades contemporáneas. En este camino, bosqueja una serie de continuidades y dudas que, al mismo tiempo, suscriben y reformulan sus planteos previos.

El esquema de certidumbres que expone señala la condición del fantástico como un género moderno, producto de la cultura letrada, que pone en tensión sentidos predeterminados y postula una disposición epistemológica atravesada por ambivalencias y ambigüedades. La función semiótica del fantástico configura un dispositivo que interroga los modos y rupturas del orden natural y social en las prácticas cotidianas de la modernidad, resquebrajando la solidez de lo empírico y las certezas de lo conocido. Este agujoneo de lo real

Dossier El Legado de Pampa Arán

Artículo

vuelve al fantástico un campo de pruebas que genera malestar en los sentidos cristalizados por la cultura:

(...) los relatos del género se proponen como modelo interpretativo del límite de lo real y de lo difícil o arbitrario que es establecer lo que se considera falso o verdadero, las sanciones o exclusiones de lo a-normal, los valores regulativos del orden (Arán, 2009, p.18).

Sin embargo, una serie de dudas perturban sus postulados y abren un horizonte de nuevas posibilidades conceptuales y críticas. Pampa sostiene que aquellas afirmaciones teóricas que ordenaron sus argumentos estaban atravesadas por una pulsión vanguardista que acentuó en demasía las operaciones y placeres intelectuales desplegados por el fantástico, resaltando su autonomía constitutiva. El lente semiótico que se posa sobre la cultura contemporánea compele una nueva mirada: el fantástico se concibe en el presente como un espacio de mixturas e hibridaciones genéricas, como un dispositivo intelectual complejo que celebra la entropía del presente. En este sentido, escribe:

habría que pensar como hipótesis, que el fantástico se ha convertido en un género que mezcla los géneros, haciendo de esta mezcla una nueva forma del sentido. No sabemos desde cuándo, históricamente, esto acontece, aunque hoy se presenta de modo explícito, como voluntad de estilo (...). El fantástico hoy reivindica la mezcla y la contaminación. Nada resulta más fantástico que ese murmullo de géneros entre sí, en fricciones y traspasamientos, lo intempestivo de la fragmentación y los acoplamientos genéricos, las metamorfosis y monstruosidades que genera. (2009, p. 21)

Las leyes del género derivan en una de-generación, la constitución de un *hipergénero* que interpela lo real y genera una hipótesis cosmológica donde se combinan múltiples sistemas semióticos (cine, tv, literatura, entre otros). Las voces y los fantasmas de la cultura son atravesados por un giro que concibe al dispositivo fantástico como un territorio de intervenciones políticas.

Para sostener esta hipótesis, Pampa, en clave metódicamente bajtiniana, entabla un fecundo diálogo con la obra de Marcelo Cohen, en la que vislumbra un complejo cruce entre crítica y ficción. Retomando la pregunta que el propio Cohen se hace (“¿cómo responde el fantástico al llamado de la realidad?”), deslinda las condiciones de una poética performática que quiebra las dicotomías propias de la modernidad y postula un territorio de complejas conexiones entre lo real y lo fantástico. La presencia entrópica del azar, el orden paradójico de lo posible y las complejas indeterminaciones del lenguaje que intenta representar lo real, en un giro que recuerda los planteos teóricos de Peirce, precisan un programa estético en el que Pampa lee un proyecto político de resistencia a un orden cultural impuesto. De este modo, el fantástico intenta reconciliar aquello que el desencanto de la modernidad había desguazado, al establecer dicotomías entre cuerpo y experiencia empírica, naturaleza y cultura, entre otros. Una aventura guía estas formas narrativas: la exploración de las plurales significaciones de la experiencia humana en su densa complejidad práctica. Y en ese punto, retomando los planteos de Cohen, lo que el fantástico celebra es el descubrimiento del “fantasma”, signo emblemático que establece una tensión entre lo conocido y desconocido, lo visible y lo invisible, en tanto posee propiedades que resaltan su ambigüedad y contradicción dialécticas.

El abordaje que Pampa realiza sobre el fantástico adquiere, desde este momento, nuevos matices que

Dossier El Legado de Pampa Arán

Artículo

amplían y revisitán sus estudios iniciales. Las constantes relecturas de Bajtin y Lotman, y las influencias de autores como Jameson y Mark Fisher, articulan, tal como subraya Ariel Gómez Ponce (2024), el gesto de repensar sus hipótesis sobre el fantástico y proyectar su relevancia más allá de sus límites genéricos, en una indagación que se pregunta “cómo el arte puede imaginar transformaciones culturales que supondrían un salto cualitativo de la especie” (Gómez Ponce, 2024, p. 16).

Este giro biosemiótico observa en el fantástico una posibilidad de vida y una forma de supervivencia. La proyección, siguiendo a Jameson, de un arte político que tensiona, de modo paradójico, las narrativas hegemónicas del capitalismo global. En esta senda, recupero dos de sus últimas intervenciones, ambas del año 2023: *Itinerarios de incertidumbres*, conferencia pronunciada al recibir el Doctorado Honoris Causa en la Universidad Nacional de Misiones, y *El realismo de Marcelo Cohen: una intervención fantástica*, ponencia presentada en el último congreso de la Asociación Argentina de Semiótica. En ambos trabajos, las huellas de la semiótica pampeana adquieren una sutil actualidad, proyectándose como referencias de nuevas pesquisas sobre el fantástico.

Itinerario de incertidumbres expone, en un tono autobiográfico, los estrechos vínculos entre literatura y vida que atraviesan las indagaciones sobre el fantástico desarrolladas por Pampa. En una apuesta dialógica, la conferencia retoma sus preocupaciones iniciales y presenta nuevas hipótesis que, en clave confesional, explican la imperiosa necesidad de pensar el fantástico más allá de sus límites genéricos y sus disposiciones canónicas, como un texto de la cultura estrechamente vinculado con las mutaciones sufridas en la noción de lo real a partir de la realidad misma:

Y del fantástico confinado de la letra a la imagen visual, de la aparente pasividad imaginativa del lector a la sensación de una interacción sensible que llamamos inmersiva, es posible pensar que la literatura fantástica, que hoy se prefiera llamar “de fantasía”, en sus variedades y matices, ha generado preguntas sobre los secretos del funcionamiento de las realia y de las nuevas subjetividades que va configurando. ¿Es que efectivamente vivimos experiencias tecnológicas de “realidad aumentada” o es solamente una estrategia de marketing? ¿O será que el Zapallo finalmente se está haciendo Cosmos? (Pampa Arán, 2024, p. 159)

La referencia macedoniana que cierra el párrafo señala la condición cosmológica que adquiere el fantástico en la contemporaneidad. La fusión entre real y virtual, y las complejidades disruptivas que entraña el vértigo del desarrollo tecnológico, conllevan la necesidad de repensar sus límites y especificidades. Sin embargo, para sostener este planteo, Pampa recurre a un sutil ejercicio de etimología que recupera la figura cardinal del *fantasma*, viejo lexema griego que nombra cierto resplandor o aparición. El fantasma se concibe como un signo que encarna sentidos culturales en modos variados de funcionamiento textual, y condensa simbólicamente la matriz genérica del fantástico literario. Su vitalidad semántica teje el desarrollo de la modalidad narrativa fantástica y configura una matriz dialéctica que moviliza la semiosis. Además, el fantasma representa la manifestación de una alteridad, “alojada tanto en el yo como en el otro, en el mundo conocido o en otro mundo paralelo, generadora de la posibilidad de nuevo conocimiento” (2024, p. 160).

La complejidad del planteo se expande con dos consideraciones. Por un lado, Pampa señala que, ya

Dossier El Legado de Pampa Arán

Artículo

en su génesis, el fantástico literario parece desnaturalizar la relación fantasmal del hombre con su lenguaje, al enfatizar que este es una interpretación del mundo y habilitar un marco de polisemias y ambivalencias que disparan la semiosis. Por otra parte, tal como anticipaba en el ensayo de 2009, las mutaciones propias del género en relación con las dinámicas culturales y estéticas de la contemporaneidad, definen, al menos de modo provvisorio, una condición de hipergenericidad, sostenido en la mezcla de diversas modalidades semióticas. Las cronotopías del fantástico, materializadas en universos narrativos que incumben a múltiples lenguajes, promueven búsquedas de transformación de la realidad con otras lógicas y otras identidades. A modo de corolario, la voz de Pampa nos dice: “Y aquí me detengo para dejarles mi última gran incertidumbre: ¿en qué momento he dejado de hablar del género fantástico para hablar del género de la especie?” (2024, p. 166)¹.

Esta pregunta resume la relevancia de sus trabajos sobre el fantástico, al poner de relieve la potencia biosemiótica de una narrativa que escudriña las complejidades de la experiencia humana, con sus continuidades y mutaciones. Tiempo después de pronunciada esta conferencia, Pampa Arán presentó un detallado trabajo en el que articulaba sus postulados teóricos con un análisis crítico de la obra del escritor argentino Marcelo Cohen. La ponencia, titulada *El realismo de Marcelo Cohen: una intervención fantástica*, se plantea como un homenaje al escritor fallecido a fines de 2022, con el que Pampa había entablado un fructífero diálogo. Una vez más, el texto se inaugura con una referencia a *Tlön, Uqbar, Orbis Tertius* que, en este caso, cifra una genealogía: la continuidad mutable del planteo borgeano en la singular literatura de Cohen. En este último, Pampa lee un cambio de paradigma mental para la literatura, una poética de la creación de mundos alternativos para un presente entrópico que, paradójicamente, parece albergar restos de un porvenir. En Cohen, la dimensión vital y política de los mundos de ficción se funden, en una propuesta que ejercita una ficción genérica como “forma integral del sentido para representar el predominio de un orden social en el que la realidad es una construcción mediática y tecnológica” (Arán, 2023, p. 2).

A diferencia de la perspectiva metafísica que esgrime Borges, los relatos-ensayos de Cohen fundan una estética literaria que persigue la búsqueda por darle al fantástico una versión materialista de los fantasmas de la semiosis contemporánea. Así, el realismo de la representación no termina de desaparecer, pero se va desintegrando por lo insólito de los acontecimientos narrados y la multiplicidad de opciones que los explican. En un bucle macedoniano, Cohen modela una politización del género mostrando dentro de la fantasía casi delirante “la transformación de la sociedad neoliberal, los nuevos cercos y las brechas abiertas en el colectivo” (Arán, 2023, p. 3). La potencia semiótica del fantástico adquiere rasgos irreversibles: una forma de narrar cuya arquitectura se sostiene en las paradojas de la representación.

De este modo, no se trata de representar la realidad como mimesis, sino de reinventar lo real en clave fantástica como un modo de capturar y percibir sus ruinas. Cohen narra el fantasma, descubre su potencial contradictorio e imprevisible, y configura un mundo cuya realidad es fantasmática, postulando un realismo incierto y fantástico en un proceso de “semiosis (o de transformación) que, abriendose paso hacia la búsqueda

¹ Estas palabras, enunciadas con la poderosa voz de Pampa en un tono que vislumbra su arraigo territorial cordobés, pueden escucharse en el registro audiovisual de la conferencia, disponible en el canal de Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM: <https://www.youtube.com/live/TXFNfalJxgE?si=-XrGQguZrTozZJIL>

Dossier El Legado de Pampa Arán

Artículo

de otro conocimiento no lógico, hacia un estado mental nuevo, es narrado como acontecimiento” (Arán, 2023, p. 6).

La pluralidad de significaciones que explora este fantástico holográfico despliega una potencialidad política que interpela sentidos naturalizados. En este punto, Pampa observa un quiebre con la tradición borgeana. El punto final del *Tlön* es el comienzo de la escritura de Cohen que, a diferencia de la secreta legalidad borgeana, sintoniza con otra frecuencia de origen subjetivo y edifica un programa estético-político donde el fantástico, especie literaria escurridiza y mutable, enfrenta los desquicios de la experiencia tardocapitalista e “intenta de ese modo otras vías de acceso con la esperanza de conocer la realidad, aunque nunca esté convencido de lo que ella sea” (Arán, 2023, p. 8).

Exit. El fantástico o la vitalidad del fantasma

Las azarosas coincidencias del destino hicieron que, en el mismo año en el que Pampa comenzaba a revisitar y expandir sus conjeturas sobre el fantástico, Cohen publicara un breve y contundente ensayo titulado *Rigor y aventura*, en el que acentuaba el papel disruptivo que esta narrativa tenía para interpelar al presente. Ante la preeminencia de narrativas del yo, formas representacionales mediáticas o estrategias narrativas codificadas por el espectáculo, Cohen observa el fantástico como un espacio de deslindes semióticos y narrativos que no pretende fundirse con el mundo dado, sino intervenir como un lugar político que ofrece un lenguaje rescatado de confiscaciones, pudibundeces y abusos, una forma que nos prepara para el afuera. El relato, escribe Cohen, es el paraje y la aventura.

La aventura pampeana sobre el fantástico edifica parajes teóricos y críticos de sutil complejidad. Desde sus ineludibles aportes iniciales, Pampa privilegia un metódico diálogo con las tradiciones teóricas canónicas (Torodov, Jackson, Barrenechea, entre otros), refigura los límites del género, deslinda un riguroso análisis crítico de diversos corpus (Borges, Piglia, Cohen, etc.) y destaca la potencia (bio)semiótica de una narrativa que interpela las propias condiciones de la experiencia humana en el mundo contemporáneo.

Todos estos aportes entrañan un generoso gesto intelectual. Contra la ignominia de la erudición, Pampa celebra, en un homenaje silente a su admirado Bajtín, la potencia del diálogo y el debate, para configurar, mediante preguntas que nos interpelan, un camino de conocimientos compartidos con estudiantes y lectores. En ese sendero, este artículo plantea un homenaje que recupera el diálogo y destaca la vitalidad que sus estudios sobre el fantástico tienen para plantear futuras investigaciones y recorridos críticos. Pero ante todo, este texto rememora una voz imprescindible para mantener el vigor de la semiótica. Porque Pampa es eso: una voz poderosa emergiendo de un cuerpo y resonando en las aulas (y en los textos) para lanzarnos hacia nuevas aventuras semióticas. Una maestra con todas las letras.

Referencias bibliográficas

- Arán, P. (1999). *El fantástico literario: aportes teóricos*. Córdoba, Narvaja Editor.
Arán, P. (1999). La enciclopedia de *Tlön* (pp. 107-135). En Susana Romano Sued (Comp.), *Borgesiana*.

Dossier El Legado de Pampa Arán
Artículo

Córdoba. Topografía

Arán, P. (2006). Lecturas tramadas (pp. 1-8). *Vanderbilt e-journal of Luso Hispanic Studies*, 3. <https://www.borges.pitt.edu/sites/default/files/2%20Aran%2C%20Pampa.pdf>

Arán, P. (2009). Lo unido y lo enhebrado. Para una teoría del fantástico literario (pp. 15-29). En Cristina Elgue-Martini y Luigi Volta (comp.), *Fantasmas, sueños y utopías en literatura, cine y artes plásticas*. Córdoba, Ediciones del copista.

Arán, P. (2020). Géneros literarios (pp.77-89). En Pampa Arán y Ariel Gómez Ponce (Ed.), *Fredric Jameson. Una poética de las formas sociales. Claves conceptuales*. Córdoba, Edicea. <https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/15922>

Arán, P. (2022). Principio/Fin. Temporalidad: vida humana, sociedad, historia (pp. 249-258). En *Lotman revisitado. Perspectivas latinoamericanas*. Córdoba, Edicea. <https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/22698>

Arán, P. (2023). El realismo de Marcelo Cohen: Una intervención fantástica. En *XI Congreso Argentino de Semiótica. Intervenciones semióticas. Focalizar. Transformar. Expandir*. Buenos Aires, UNA.

Arán, P. (2024). Itinerario de incertidumbres (pp. 157-167). En Ariel Gómez Ponce (ed.), *Travesías y anclajes. Fragmentos de una producción crítica. Pampa Arán*. Córdoba, Edicea. <https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/554482>

Barthes, R. (1990). *La aventura semiológica*. Barcelona, Paidós.

Cohen, M. (2009). Rigor y aventura. Algunas formas de la literatura fantástica como alternativa al desquicio del capitalismo (pp. 28-34). En *Otra parte. Revista de artes y letras*, 17.

Gómez Ponce, A. (2024). Derroteros de una semiótica pampeana (pp. 11-18). En Ariel Gómez Ponce (ed.), *Travesías y anclajes. Fragmentos de una producción crítica. Pampa Arán*. Córdoba, Edicea. <https://rdu.unc.edu.ar/handle/11086/554482>