

Ideas

American Psycho (arquetipo)

Desde Sodoma y Gomorra a Los Juegos del Hambre: la evolución de la distopía.

Primer video: En dos grandes urbes azotadas por la violencia, el egoísmo y la desidia, Dios observaba con ira impropia el futuro que les esperaba. En solo unos días, miles de pecadores habían caído ante la fuerza del fuego y el azufre. Una sociedad llena de errores no tuvo otra salida que ser erradicada por el creador. Y esta fue la primera historia distópica que conoció Occidente. La distopía desde entonces ha ido transformándose a lo largo de los años, hasta llegar a las recientes como Divergente, Los Juegos del Hambre, Maze Runner, o Ensayo Sobre la Ceguera. En esta serie de videos haremos un análisis de la evolución del género distópico en la literatura y sus implicaciones en lo que concebimos como sociedad.

Segundo: Vamos a definir distopía como aquellas historias donde la narración invita a que el mundo que protagoniza la trama sea percibido como sustancialmente peor al que consideraríamos normal. No es implícitamente cualquier sociedad que tenga problemas, al fin y al cabo, es raro una historia con utopías; sino que tratamos toda obra que tenga como foco esos problemas estructurales y la influencia que tienen éstos en las personas. Ahora bien, si pretendemos dividir la distopía como género, suelen haber dos grandes distinciones, y cada una tienen características que permiten esa diferenciación. Inicialmente, está lo que llamaremos distopía clásica que incluye historias como 1984, Un Mundo Feliz o El cuento de la criada. Por el otro lado, la distopía contemporánea se compone de libros como Divergente, Los Juegos del Hambre, Maze Runner o La Reina Roja. Las mayores diferencias recaen en que mientras en la clásica, el argumento se guía por los eventos y los problemas de la sociedad, en la contemporánea tenemos una idealización de lo imperfecto e historias guiadas por los personajes. De esta forma, el mayor cambio no es tanto el espacio temporal en el que fueron escritas, sino la forma en que maneja sus puntos. Así, Ensayo sobre la ceguera, escrito hace escasas décadas se encasilla más con lo clásico mientras que Fahrenheit 451, está más alineado con la contemporánea por la fuerza que tienen los personajes de trascender su contexto.

Tercera: Previamente mencionamos cómo la distopía tiene dos vertientes, una basada en personajes y otra en los contextos. Ambos lados del espectro son importantes, y demeritar lo contemporáneo porque no se asemeja a lo clásico o criticar estos últimos por ser complejos es ingenuo. Ambos aportan a entender cómo funciona la forma en la que nos relacionamos en el mundo. Al fin y al cabo, no hay mundo sin personas, y no hay personas sin mundo. También se podría considerar el impacto de la distopía contemporánea en la lectura para los jóvenes. Leer es un placer.

La importancia de los villanos

Primer video: uno de los elementos más definitorios de cualquier historia es aquella barrera que debe superar el protagonista para alcanzar sus objetivos. La forma más arquetípica de definir a estos oponentes es la del villano. Lo interesante, es que muchas veces, lejos de ser molestos o intrusivos, contrario a lo que se espera, terminan siendo los personajes más

queridos de sus obras. En esta serie de vídeos exploraremos la evolución del concepto de villano y sus posibles deconstrucciones. Asimismo, se tratarán los parámetros que los escritores usan para desarrollar a estos personajes, que suelen ser variados y hacen posible su división en distintos grupos.

Segundo video: Claro, hay villanos mejores y peores que otros, no todos llegan al mismo nivel de conexión o a permear con tanta fuerza los mensajes de sus obras. Aunque es complicado definir parámetros fijos bajo los cuales decir que uno es mejor que otro, aclarando que siempre hay sesgos, si es bastante claro en la narrativa cuando un villano se apodera del argumento y logra imponer sus ideales.

Genocida simpático: Son villanos que mediante su caracterización pueden hacer que la historia entera gire alrededor de ellos, no tienen que ser necesariamente aplacadores en todos sus respetos, simplemente villanos muy entrañables en su universo.

Genocida respetable: Son personajes usualmente con una excelente construcción y desarrollo; sin embargo, suelen presentar problemas en cuanto a su verosimilitud

Tomarse una pola: Son villanos que aun con fallos argumentales, sin embargo, sirven a su trama de forma eficiente.

Olvidable e Iván Duque se explican solos.

Tercer video: en algunos libros no hay villano como tal, un villano puede ser un antihéroe, dependiendo del contexto, lo más importante al fin y al cabo es darle una buena caracterización, ya que con esta se le da verosimilitud, tanto en sus actos como en sus pensamientos, con esto ganando la plausibilidad del lector . Es comprensible que los villanos suelen ser más atractivos que los héroes, simplemente porque nos resultan más interesantes y cercanas aventuras y búsquedas egoístas que aquellas fundamentadas en el altruismo representado por el héroe.

Crítica a Harry Potter

Primer vídeo: Una de las sagas más relevantes de las últimas décadas en la fantasía ha sido Harry Potter. Se puede hablar con gran elogio de su construcción del mundo, su narrativa o algunos de sus personajes. Cuando se critica la franquicia suele ser más que todo a las últimas entregas o la autora en sí; no obstante, tiene serios problemas de trama fuera de estos. Los problemas de los que se hablarán serán:

- 1) Lo malo que es Harry como protagonista (y personajes)
- 2) la simplicidad de su sistema de magia (AVATAR GR8)
- 3) Lo mal que Rowling trata las ideologías (Racismo-Draco) (ADEMÁS TERF)

1) Inicialmente, Harry no crece como personaje. Al inicio de una saga (de 7 libros btw) el lector espera que el personaje crezca y que entienda el por qué de sus acciones. Claro, su intervención puede incrementar, ya que es el protagonista, el elegido, el personaje que es el centro de la historia, pero esto no anula el hecho de que no creció. Al inicio de la saga era una persona desinteresada, buen amigo y trabajador. A lo largo de la franquicia tiene algunos

cambios en su carácter de acuerdo a la trama (como en la muerte de Cedric o Sirius), pero ya al final sigue siendo esa persona y nunca se cuestiona sus ideales, por lo tanto, nunca hubo un cambio o desarrollo real. Harry Potter es un protagonista que tiene la única función de que el lector se inserte, y por eso, Rowling evita darle cualquier tipo de profundidad. Ahora bien, se presenta una situación similar con el resto del trío de oro. En el caso de Hermione, en la película es perfecta, sin defectos, que además opaca a Ron y a Harry, y que solo sirve como estandarte de la moral en la franquicia. En sí, los personajes son representados como perfectos, lo que causa que no haya un debate de perspectivas. El hecho de que ninguno se cuestione lo que hace, demuestra que no reflexionan, y como tal nunca se explican sus pensamientos y motivos.

2) Ya relacionado al segundo problema, su sistema de magia, se ve en cuanto a la par del desarrollo de la franquicia, todo se va volviendo más minimalista y sencillo. Al inicio hay hechizos de movilidad, de transformación, para causar sentimientos incluso. Los hechizos de combate eran mucho más sofisticados. Para el final de las reliquias de la muerte solo es una pugna entre rayos que ganan acorde a quién tiene más voluntad o ganas de seguir adelante. Comparemos esto con Avatar, donde el sistema de magia se explora en profundidad y está relacionado no solo con una herramienta que usan los personajes para alcanzar sus objetivos, sino a un nivel emocional y que refleja sus desarrollos como personajes. No son solo más fuertes, también son más maduros y esto se refleja en sus formas. O en Nacidos de la Bruma de Brandon Sanderson, donde los metales y sus usos reflejan la historia del mundo y profundizan en el lore de este, además de propiciar la capacidad de estrategia y la tensión durante los conflictos.

3) El 3er problema, y último que se tratará en este video ensayo es la forma en que Rowling desarrolla otros personajes fuera de los protagónicos. Claro, personajes como Snape o Sirius tienen construcciones increíbles, pero en otros casos se siente tan precario que es doloroso. El mejor ejemplo de esto es Draco, en el primer libro es un racista unidimensional y egoísta, y este si cambia, al final del libro es un racista unidimensional egoísta, pero también es alguien humillado. Nunca le dan a la franquicia un arco de redención en donde aprenda de sus errores y tenga una introspección sobre esto, simplemente otros personajes muestran que su ideología está mal y la acepta porque no tiene otra opción. Esto genera que incluso, el único acierto del legado maldito que es la relación entre Draco y su Hijo se vea anticlimática porque durante los 7 libros originales nunca se exploró el cambio de perspectiva de Malfoy, simplemente pasó.

Esto no quita que Harry Potter tenga cosas espléndidas y que muchos le deban su inicio en la literatura, sin embargo, eso no implica que no se le pueda criticar, y lo que se expuso aquí fueron solo algunos problemas que se pueden presentar en esta.

Cortos (máx. 1 min.)

Exploración de autor: Brandon Sanderson

Uno de los autores más relevantes de los últimos de la fantasía ha sido Brandon Sanderson. Lejos de lo decepcionantes que pueden ser otros exponentes contemporáneos como Rowling quitándole los derechos a la gente trans o George R. R. Martin demostrando sus precarios dotes de dirección, Sanderson resalta por su consistencia. Para esto, se argumentarán 2 puntos que hacen que sus obras resalten sobre las de otros autores. Primeramente, se comentará sobre la perfección de los tropos, luego se hablará de sus complejos sistemas de magia y finalmente de la forma en que desarrolla los personajes.

En el primer respecto, se puede hablar de la forma en que a pesar de que las historias de Sanderson puedan ser muy predecibles y presentan elementos muy clichés de otras obras literarias; sin embargo, algo por ser predecible no tiene que ser malo, y Sanderson lo que hace es aprovechar los errores más comunes de estos clichés y los transforma para crear narrativa. Claro, en sus historias hay elegidos y personajes que se sabe cuál será su desarrollo, y aun con eso, todo se siente tan satisfactorio y bien llevado que no importa el grado de predictibilidad por lo bien que está construido.

En el segundo respecto, los sistemas de magia de Sanderson son fenomenales puesto que más que definirse por su fuerza o sus infinitos niveles, se define por sus limitaciones. Cada capacidad que tienen los personajes tiene sus fronteras y eso genera espacios donde se sabe el peligro en el que están los personajes. Otra ventaja de este sistema es que da pie a que haya una conexión más estrecha con el mundo. Ya sea en nacidos de la bruma con los metales o en el archivo de las tormentas con los fenómenos naturales, siempre hay una forma en la que este sistema influye en la forma en que está construido el mundo. La agricultura, economía y formas de poder se construyen con base en los sistemas. En otras sagas se opta por el camino fácil de asumir que son dos mundos diferentes el de los usuarios de magia y los que no; pero Brandon elige el camino de escritores como Tolkien al hacerlo parte integral del mundo.

Para concluir, sanderson tiene errores graves como la falta de consistencia en la narración o el exceso de información en ciertos apartados, sin embargo, destaca a nivel personal por la fuerza por la que comunica sus mensajes y sus formas tan conscientes de aproximarse a la narrativa. No quiere ser revolucionario, quiere ser la perfección de una fórmula y con ello, presenta una consistencia increíble.

Mitología Griega

La mitología griega es uno de las baluartes más importantes de la historia de occidente. Historias con la prosa tan característica de la ilíada o la odisea probablemente sean de lo más recordado en la literatura por muchos. Tan fuerte es su impacto cultural y tan apasionante a un nivel de estudio, que los romanos adoptaron gran parte de sus elementos culturales, en lugar de destruirlo como se haría normalmente. En los posteriores videos trataremos la

importancia de la humanización representada en los dioses, la cólera y el impacto que la mitología tuvo en la literatura contemporánea.

Ahora bien, ¿por qué la cólera es importante en la mitología griega y sus personajes más representativos? Inicialmente, la cólera es un sentimiento de rabia que puede culminar en agresividad. Ésta es representativa más que todo en Aquiles durante la Ilíada, cuando Hector mata a Patroclo. De igual manera, se ve en la mayoría de los personajes mitológicos, y tiene sentido dado su origen inherente a la tragedia. Por ejemplo, hay personajes que cometen una acción que le desagrada a los dioses, que terminan por ser castigados y por esto empiezan a tomar acciones impulsadas por la ira en contra de otros, como Atenea cuando Gorgona es atacada en su templo. En otro ámbito también se encuentra a la hechicera Circe, que por ira transforma a sus ofensores en animales. Por otro lado, representada en los dioses se relaciona con su humanización. Una de las características más destacables de la mitología griega es cómo su panteón de dioses no son una serie de entidades perfectas o de estandartes morales, por el contrario, se les atribuye esa imperfección y formas tan propias del ser humano. Esto no solo funciona para hacer la narrativa y la historia mucho más interesante, sino que también es un recurso para emancipar en la humanidad y afirmar que en el defecto, en el sesgo y los errores también hay valor. Es una visión mucho más aproximable a la realidad que la que posteriormente se tendría en occidente de tratar a las entidades divinas como seres incomprensibles al ojo humano y de infinita perfección. Los dioses griegos son una carta de comprensión a la naturaleza humana y de decir que en esa imperfección también se ve grandeza.

La literatura griega sin lugar a dudas ha sido de los elementos más influyentes de la historia de occidente. Hay también fuertes elementos nostálgicos al estudiarla, ya sea porque para muchos fueron sus primeros acercamientos a la lectura o porque las historias representadas en esta mitología son sobre volver al hogar. Por un lado siempre está esa exaltación a la guerra, pero los personajes, más allá de eso, quieren conexión con aquello tan abstracto que llaman hogar. Heracles, Ulises; Perseo y tantos otros son muestra de esta ambición de volver a tiempos más simples. Esta dualidad es la que está presente a lo largo de todo este sistema de historias y el que hace que incluso hoy en día sea tan especial y relevante. En algunas obras se nota de forma explícita como en Percy Jackson, Ulises (de James Joyce) o en algunos cuentos, como Circe de Julio Cortázar, en el que la riqueza de la mitología y su historia es en lo que se centran las situaciones.

Exploración de autor: Agatha Christie

Agatha Christie fue una de las principales autoras de novelas detectivescas del siglo xx, y su influencia sigue notándose hoy en día. Sus novelas han ayudado a formar el misterio en términos de estructura, personajes y métodos. Primero, se hablará sobre su vida plasmada en los libros, después de su famosa creación, el detective Hércule Poirot y para finalizar, otras características importantes para apreciar su obra.

En primer lugar, en sus novelas se denota el viaje, o un lugar nuevo; esto es por su vida al lado de un arqueólogo y los viajes que hicieron, generalmente a medio oriente, que terminaban siendo agradables para ella y por eso quería demostrar la belleza del lugar con descripciones antes de que ocurriera la

tragedia. Asimismo, el uso de venenos como arma asesina es por su conocimiento de los mismos, y su trabajo como enfermera durante la primera guerra mundial.

En segundo lugar, el detective Hércule Poirot tiende a caracterizarse por su apariencia, por lo menos en el inicio, ya que la gente que lo ve no piensa que sea detective, o incluso inteligente, lo cual, curiosamente, hace parte de su método, actúa acorde a esta primera impresión para que los personajes bajen la guardia. De igual manera, su investigación se basa en la indagación psicológica, y dejar que las pistas se unan de acuerdo a cómo se comportan los implicados. Igualmente, en este detective se ve la influencia de Arthur Conan Doyle o Edgar Allan Poe, también al incluir un compañero menos brillante que el detective, que toma el papel de alivio cómico en ciertos casos.

En tercer lugar, los recursos que propone Christie en las obras, hacen que el lector participe de las mismas. Por ejemplo, todas las pistas siempre son escritas y presentadas para que el lector haga su propio razonamiento y consecuentemente llegue a una conclusión. Generalmente, el final es inesperado, y suele sorprender, pero Christie procura explicar en detalle cómo se llegó a esa conclusión.

Para finalizar, puede que en algunas obras no se demuestre un razonamiento profundo por parte de los personajes o que Christie demuestre un juicio simplista del carácter humano, pero, a pesar de esto, Christie logra crear un ambiente que hace posible el interés en la historia para descubrir el por qué de la tragedia y llegar al final del misterio.

Panóptico y su exploración en la literatura

Zizek vs. Peterson

Moral: Saramago/ intermitencias de la muerte

El estudio de la moral siempre será un tema conflictivo en cualquier obra narrativa, puesto que en cualquier historia quedan implícitos la propugnación de determinadas conductas a seguir. Más interesante es cuando se hace una revisión histórica de ciertos preceptos, y se contrasta con la perspectiva contemporánea de ellas.

Religión: Saramago

La representación de la religión en los libros de José Saramago es un tanto interesante; Obras como el evangelio según Jesucristo o Caín exploran y subvierten ciertas ópticas de dichos contextos. Por la ambientación religiosa y etérea con la que se suele percibir estos escenarios, sería verosímil pensar que se trata con reverencia estos aspectos; sin embargo, no solo se critican, sino que aquellas figuras que deberían tratar a los humanos con deferencia, o condescendencia los tratan como personajes tan mundanos y gregarios como cualquier otro de la obra. Si el arcángel Gabriel en las historias bíblicas usualmente representa un símbolo de planificación y cuidado, aquí se ve retratado como un mendigo con información privilegiada sobre el futuro. Y a pesar de que satirizar la figura de Dios como un ser colérico y vengativo antes que como un ser lleno de bondad no sea algo nuevo, aquí adquiere nuevos matices gracias a la relación tan cínica que tiene con su encarnación o con sus primeras creaciones. Dios tiene objetivos concretos, pero egoístas, y con métodos bastante ortodoxos que no son propios de una entidad celestial y ajena al mundo, sino de un

ser burocrático y con dudas. Por un lado, tiene un claro propósito provocativo, pero por otro, aproxima y quita de enajenación a figuras divinas que una vez se estudian, pueden resultar absurdas en ciertos

subversión de entidades etéreas