

The Polyphony of Utopia. Critical Negativities Across Cultures from Bellamy and Bogdanov to Yefremov, Piercy and Butler

Pavla Veselá

Peter Lang 2024. pp. 312

ISBN: 9781803740553

Martín P. González

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras
Argentina

gonzalezmartinp@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-7624-2087>

The Polyphony of Utopia es el trigésimo primer volumen de la colección *Ralahine Utopian Studies* publicada por la editorial Peter Lang, un maravilloso proyecto editorial impulsado por el Centro de Estudios Utópicos de la Universidad de Limerick, en asociación con sus pares de Bologna, Chipre y Florida. El proyecto comenzó en 2007 y tuvo una periodicidad y cantidad de publicaciones algo errática hasta 2016, aunque desde el 2020 a la fecha retomó su impulso editorial y ya lleva la impresionante cantidad de treinta y siete libros publicados, con más volúmenes en preparación. La colección se ha constituido en una sólida muestra del estado de los estudios utópicos en nuestros días, reeditando libros clásicos e imprescindibles (de autores como Lyman Tower Sargeant, A.L. Morton, Ruth Levitas, Barbara Goodwin, Robert Elliott o Darko Suvin) como así también aportes recientes (Tom Moylan, Raffaella Baccolini, Juan Pro, Artur Blaim o Mónica Martín, entre otros), demostrando también una variedad de enfoques y temáticas notable.

La autora de este libro es Pavla Veselá, Senior lecturer en Literatura y estudios americanos en el Departamento de Literaturas y culturas anglófonas de la Facultad de Artes de la Charles University en Praga. Realizó su formación de grado y posgrado en CEU Budapest, Masaryk y Duke, y tiene una interesante producción de investigación en la última década sobre comunidades intencionales, escritos de minorías y migrantes, utopías, poesías y ciencia ficción, con especial foco en la literatura y cultura en los siglos XIX y XX. Esta sólida formación se hace patente en *The Polyphony of Utopia*, que condensa buena parte de estos intereses intelectuales.

En este libro, la autora analiza una serie de novelas utópicas de dos períodos históricos y geográficos distintivos: Estados Unidos y Rusia/URSS, entre fines del siglo XIX hasta fines del siglo XX. Busca reconstruir cómo las representaciones de comunidades imaginarias perfectas se fundan en “elementos emergentes y residuales de sus eras, y cómo los contornos de esos diseños son presentados como realistas” (78). El foco de análisis estará entonces en la vinculación entre los diseños utópicos y la realidad de su época, considerando que estas “visiones aparentemente claras como el cristal, no están exentas de contradicciones” (17). Si bien su

análisis es eminentemente textual, la autora hace el esfuerzo de historizar estas paradojas como constitutivas del género utópico, que durante el período elegido se vincula fuertemente con la ciencia ficción y la novela. Su foco estará puesto en el análisis de cinco autores/as que escribieron dos textos utópicos diferentes, lo que le permitirá abordar tanto el cambio de perspectiva de cada autor/a como la recepción de la obra en su contexto inmediato: *Looking Backward 2000-1887* (1888) y *Equality* (1897) de Edward Bellamy, *Red Star: A Utopia* (1908) y *Engineer Manni: A Novel of Fantasy* (1913) de Alexander Bogdanov, *Andromeda: A Space-Age Tale* (1957) y *The Hour of the Bull* (1970) de Ivan Yefremov, *Woman on the Edge of Time* (1976) y *He, She and It* (1991) de Marge Piercy, y *Parable of the Sower* (1993) y *Parable of the Talents* (1998) de Octavia E. Butler.

El libro se divide en dos grandes apartados. El primero se compone de tres capítulos de corte eminentemente teórico, en los que Veselá realiza no sólo un estado del arte, sino también una apropiación selectiva de algunos conceptos para fundamentar su abordaje. En el primero, “Utopian Polyphony”, retoma una gran cantidad de textos clásicos del campo historiográfico de las utopías, aunque son los trabajos de Ruth Levitas, Tom Moylan, Ernst Bloch y Darko Suvin los que tienen mayor influencia en su perspectiva. En particular, la noción de “extrañamiento cognitivo” de Suvin, así como la idea de “utopía crítica” de Moylan, se convierten en herramientas conceptuales fundamentales para construir un enfoque que buscará situar a la utopía en un marco poligenérico (19), con la novela y la ciencia ficción como marcos generales, pero -siguiendo la teorización de Mijail Bakhtin- con elementos inagotables y heterogéneos (23).

En el segundo capítulo, “Genres in Utopia”, establece el marco formal en el que las contradicciones pueden rastrearse en las novelas, a partir del abordaje de tres aspectos que la autora plantea como fundantes de su perspectiva: el realismo, el gótico y lo poético. Con el término “realismo utópico”, la autora busca “resaltar cómo la utopía revela los funcionamientos del sistema injusto como también imagina alternativas que no son fantásticas” (35). Mientras que el “realismo dominante” (con referencias al término capitalismo realista popularizado por Mark Fisher) sostiene el orden social y el *status quo*, el realismo utópico parte de la realidad para construir una alternativa imaginaria anclada en esa misma materialidad. Por otro lado, Veselá resalta la necesidad de comenzar a definir los elementos góticos y poéticos que aparecerán en las novelas que seleccionó, aunque por ahora sólo las define someramente y luego volverá sobre estos tópicos en los capítulos quinto y sexto del libro.

El capítulo tercero, “Critical Negativity”, parte de los términos que Raymond Williams definiría al describir la dinámica de los procesos culturales: lo dominante, que se impone en un momento dado y se legitima socialmente; lo residual, que apunta a prácticas o valores de un pasado que aún perviven y son reinterpretados; y lo emergente, que son nuevas formas de pensar o hacer que surgen contra el orden socialmente aceptado. Para Veselá, las utopías articulan lo emergente con lo residual, pero de forma contradictoria, incorporando elementos góticos y poéticos que desestabilizan sus constructos positivos (51). Por ello, propone vincular la “negatividad crítica” de las utopías en su relación con diversas dimensiones que, en su perspectiva, considera comunes para comparar los textos: la relación compleja entre la humanidad, la tecnología, la historia y la naturaleza.

El segundo apartado, sensiblemente más extenso que el primero, analiza de forma estructurada a cada uno de los cinco autores. En el capítulo cuarto, “On Concrete Terms”, se sitúan los trabajos en sus contextos, mostrando “cómo sus representaciones de comunidades imaginarias más perfectas se dibujan sobre los elementos residuales y emergentes de sus eras, y cómo los contornos de esos diseños se presentan como realistas” (78). Aquí la autora pone en diálogo las obras con otras interpretaciones previas. En los capítulos quinto, “Gothic Corners”, y sexto, “Poetry in Prose”, se muestra cómo la introducción de elementos fantásticos y poéticos marcan contradicciones y ambigüedades al interior de cada obra, y en el capítulo séptimo, “The Story of Genres”, Veselá analiza los finales de los relatos y plantea una serie de conclusiones generales. En estos tres

capítulos, a diferencia del cuarto, la autora realiza un análisis esencialmente textual, aportando así una interpretación propia de cada uno de los textos. Como cada capítulo se divide esquemáticamente en cinco apartados -uno por cada uno de los/as autores/as-, en esta reseña voy a realizar el trabajo inverso, señalando la interpretación que Veselá realiza de cada uno de los autores.

El primero es el celeberrimo Edward Bellamy (1850-1898). Partiendo de situarlo en el contexto de las transformaciones generales de la sociedad norteamericana entre fines del siglo XIX y principios del XX, se centra sobre todo en la Boston utópica que describe en *Looking Backward 2000-1887* (1888). La estrategia realista de Bellamy se ancla en un diálogo entre los protagonistas Julian West y su anfitrión, el Dr. Leete, a quienes conocemos a través de una carta supuestamente enviada desde la Sección Histórica del Shawmut College de Boston, a fines de diciembre del año 2000. Ese mismo autor, también ficticio como el resto de los personajes, construye sin embargo una voz de autoridad desde las numerosas notas a pié de página que acompañan al texto, dándole un aura verídica a la descripción de una norteamérica futura. En *Equality* (1897), publicada casi diez años después, se refuerza la imagen de un “capitalismo colectivo” que suplanta al “capitalismo privado”, donde todos están “al servicio de la nación trabajando para el costo común” (94). Esta construcción realista, sin embargo, es minada mediante tres episodios alucinógenos y pesadillescos, en los que West muestra mucha angustia ante los sucesos que fue experimentando. Para Veselá, esas pesadillas muestran las limitaciones en la concepción de la historia de Bellamy, así como también el problema que la violencia revolucionaria y la participación política de las clases bajas suponía para su concepción del socialismo. De forma similar, los fragmentos poéticos utilizados por el autor también incorporan el temor hacia fantasmas del pasado que todavía acechan en las nieblas de Boston.

Luego la autora analiza dos textos de Alexander Bogdanov (1873-1928), figura relevante en la historia política e intelectual del comunismo en Rusia, cuya extraordinaria creatividad lo llevó a ser uno de los precursores de la ciencia ficción durante el zarismo. Médico y científico, también fue un militante revolucionario que en un principio apoyó a Lenin y a la facción bolchevique después de la célebre división del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso durante su II Congreso. Si bien luego terminó distanciándose de Lenin (que le dedicó una obra polémica, *Materialismo y empiriocriticismo* en 1909), la apuesta de Bogdanov por el rol pedagógico de los intelectuales y el desarrollo de una cultura y una ciencia “proletarias” tendrá repercusiones en los movimientos revolucionarios. Las dos utopías críticas que analiza Veselá, *Red Star: A Utopia* (1908) y *Engineer Manni: A Novel of Fantasy* (1913), fueron escritas antes del ciclo revolucionario de 1917, y circulaban muchas veces de forma clandestina entre la oposición al régimen zarista. Allí, Bogdanov imaginaba el funcionamiento de una sociedad utópica en Marte, con un “igualitarismo global: no hay estados, ni diferencias étnicas o nacionales” (95). En Marte podría encontrarse una sociedad igualitaria y científicamente avanzada, utilizando un mismo idioma, con una incipiente igualdad de género, y que intenta vivir en armonía con la naturaleza. Sin embargo, en algunos “momentos góticos y poéticos” (223), la sociedad marciana se asemeja a una ciencia ficción distópica y ambivalente. Para Veselá, ambas novelas “presentan una descripción realista de una sociedad mejor y su construcción, pero el realismo utópico de la novela está enmarcado de forma que presenta las visiones como fantásticas” (101).

El tercer autor en ser analizado es Ivan Yefremov (1908-1972), un paleontólogo con un centenar de publicaciones científicas, que también incursionó en la novela en el contexto cultural posterior a la muerte de Stalin. Con el ascenso de Jruschov como Secretario General del Comité Central del PCURSS, comenzó un proceso de desestalinización y deshielo cultural, que permitió cierto reverdecimiento de la literatura y la crítica (aunque siempre controlado por el aparato de censura estatal). En ese contexto, Yefremov publicó *Andromeda: A Space-Age Tale* (1957) y *The Hour of the Bull* (escrito entre 1964 y 1968, y que se publicó serializado entre 1968 y 1970). El primero combina el relato de viajes con una historia de amor en el marco de un viaje espacial situado en el futuro. La paz universal logró alcanzarse luego de la Era de la Fisión, y distintas civilizaciones lograron unirse en

toda la galaxia en el Gran Círculo. Hay nuevas formas de comunicación, de producir energía limpia, y avances tecnológicos. En una historia coral, que sigue distintas líneas argumentales, pueden verse sin embargo distintos problemas que aquejan ese futuro y que ciernen sombras sobre el progreso: experimentos que terminan con la destrucción de toda la vida en planetas enteros producto de la radioactividad, la necesidad de viajar hacia otros planetas y la imposibilidad de volver a la Tierra, entre otros “episodios góticos”. En *The Hour of the Bull*, Yefremov construye una realidad distópica, una “historia gótica sobre individuos atrapados en estructuras de poder laberínticas” (117), donde se cuestiona la relación entre la naturaleza y la tecnología.

Marge Piercy (1936) es la cuarta autora, y la primera mujer analizada por Veselà. Piercy, no tan célebre como Ursula K. Le Guin, Joana Russ o Margaret Atwood, es sin embargo una pluma fundamental de las primeras ficciones especulativas feministas de la década del setenta del siglo pasado, siendo su *Woman on the Edge of Time* (1976) un trabajo pionero en construir protagonistas femeninas atravesadas por problemas de clase, raza y género. Mattapoisett, un pequeño conjunto habitacional comunal en armonía ecológica con su ambiente, es el lugar futuro desde donde Luciente se contactará con Consuelo Ramos, una neoyorquina hija de migrantes mexicanos internada en un instituto psiquiátrico producto de las agresiones que sufrió a lo largo de su vida. En el futuro no hay diferencias de género, y si bien hay varias culturas, hay convivencia entre razas y etnias. Más que un viaje o un diálogo, en el texto es posible encontrarse con “una continua confrontación de varios aspectos distópicos de la Nueva York de los setenta con aspectos utópicos de Mattapoisett” (125). En *He, She and It* (1991), el escenario será distinto: ciudades libres en el futuro que luchan para sobrevivir en un clima hostil. Sin embargo, “extiende la pesadilla disópica futura de un desastre ecológico y poderes mega-corporativos descritos en el capítulo quince de *Woman on the Edge of Time*” (132). Los elementos góticos y poéticos, en definitiva, cuestionan el rol que la tecnología tiene tanto en el presente distópico como en el futuro utópico.

La quinta y última autora es Octavia E. Butler (1947-2006), una escritora negra estadounidense con una gran cantidad de obras de ciencia ficción y que supo reflejar en su producción buena parte de los interrogantes raciales, culturales y sociales de fines del siglo pasado. Si bien, como señala la propia Veselà, Butler rechazaba calificar a sus *Parable of the Sower* (1993) y *Parable of the Talents* (1998) como utopías, también es cierto que en sus parábolas buscaba responder a problemas sociales y económicos contemporáneos. En sus textos Butler “imagina una comunidad formada desde abajo, por gente que sufre injusticias y que se unen para sobrevivir y vivir una vida mejor” (138). Al construir futuros distópicos, en ambas novelas la autora encuentra respuestas en la “descripción realista de enclaves utópicos” (142), a la par que enmarca sus relatos en parábolas bíblicas pesimistas que suponen la imposibilidad de alcanzar la perfección.

Como señala en su conclusión, para Veselà “todas las comunidades son acosadas por lo que no pueden resolver” (269). *The Polyphony of Utopia* constituye un interesante abordaje de esta compleja convivencia entre esperanza y duda en un puñado de utopías: en los términos de los propios objetivos de la autora, es un análisis correcto, que sin lugar a dudas será de interés para aquellos/as con un interés concreto en la obra de alguno de estos autores. Se despiertan, sin embargo, algunos interrogantes, que creo que puedo resumir en dos cuestiones. Por un lado, el corpus elegido para el análisis pareciera ser caprichoso. Veselà plantea que “cientos de otros textos utópicos y distópicos podrían haber sido seleccionados”, aunque los textos que efectivamente seleccionó habrían sido “partículas significantes en las olas utópicas de sus tiempos (...) y, por esta razón, son buenas ilustraciones de cómo el género evoluciona” (78-79). Sobre esta supuesta representatividad, sin embargo, no se ofrece ningún tipo de argumentación. Además, los textos son tan distantes entre sí en términos temporales, geográficos y contextuales, que pareciera no tener demasiado sentido comparar elementos tan distantes y extraños entre sí, y que además no dialogan.

Por otro lado, también creo necesario señalar algunos problemas con la propia perspectiva de análisis de Veselà: para una búsqueda de contradicciones ancladas en “lo gótico” y “lo poético”, creo que habría sido necesario desarrollar aún más qué entiende por cada una de estas dimensiones,

o porqué serían importantes para indagar en este corpus específico. Por ejemplo, cuando plantea la importancia de “lo poético” como aspecto que subvierte los diseños utópicos, le dedica solamente tres párrafos a definir qué entiende por este término. ¿Por qué la poesía tendría este efecto crítico, específicamente, en relación a la prosa? Si bien su análisis sobre “el gótico” es más completo, hay algunos aspectos que la autora asimila a “lo gótico”, como apelar a los sueños de los protagonistas para recibir información desde otro mundo, que tienen una larga existencia en el género literario, previo al desarrollo del gótico como género específico surgido en Inglaterra a fines del siglo XVIII. Y, también, podríamos cuestionar el empleo de esta terminología para analizar textos editados a fines del siglo XX: ¿realmente Percy o Butler escribieron pensando en “el gótico”? Ya desde la formulación seminal de Moro, la utopía como género literario nació minada en su propia perspectiva realista: más de quinientos años después, todavía nos preguntamos si realmente creía que su Utopía era realmente *the best state of the commonwealth*. Veselá pareciera, en definitiva, buscar actualizar ese mismo interrogante con un puñado de textos posteriores sin demasiada conexión entre sí. Más allá de estas limitaciones, su análisis es interesante y constituye una buena lectura para los interesados.

DISPONIBILIDAD DE DATOS

Todos los datos generados o analizados durante este estudio están incluidos en este artículo publicado y en sus archivos de información complementaria.

DECLARACIÓN DE CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Martín Pedro González: Conceptualización, Análisis formal, Investigación, Metodología, Administración de proyecto, Redacción - borrador original, Redacción - revisión y edición.

DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES

El autor de este artículo declara no tener conflictos de intereses financieros, profesionales o personales que pudieran haber influido de manera inapropiada en este trabajo.