

**ESTUDIO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS Y ACCIONES DE
FORTALECIMIENTO PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA CASA MUSEO
HORACIO QUIROGA COMO REFERENCIA CULTURAL,
SOCIOECOLÓGICA Y EDUCATIVA DE LA PROVINCIA DE MISIONES**

EX2022-00091690- -CFI-GES#DCS

2023

PROVINCIA DE MISIONES

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES

**ANEXO 12: Análisis de la obra de Horacio Quiroga, identificando su
potencial para el desarrollo de nuevas actividades en el Museo y un relato
nuevo.**

Ing. Agr. Víctor Hugo Becerra

Anexo 12

Análisis de la obra de Horacio Quiroga, identificando su potencial para el desarrollo de nuevas actividades en el Museo y un relato nuevo.

Principales características de su obra literaria

Horacio Quiroga es considerado uno de los más importantes cuentistas latinoamericanos del siglo XX. Su estilo literario se caracteriza por el realismo crudo y el interés que desplegó en los instintos más oscuros y primitivos de la naturaleza humana. Sus obras se enfocan principalmente en temas nodales como la muerte, el dolor y la soledad. Pueblan su prosa imágenes imborrables y escenas demoledoras, que ocurren en locaciones salvajes y atmósferas que encierran misterios. En términos generales, las ficciones de Quiroga son altamente descriptivas y desnudan lo instintivo de la naturaleza humana. Realismo crudo

Aunque también fue reconocido por sus tramas infantiles, sus cuentos no tienen reparos en describir situaciones violentas, dolorosas y perturbadoras, mostrando crudamente la realidad y valiéndose muchas veces de detalles de gran sordidez.

La naturaleza como protagonista

La naturaleza es un elemento recurrente en la obra de Quiroga; es la escenografía ideal para sus tramas perturbadoras. En muchas ocasiones el paisaje es un elemento central de la historia. Los bosques, los ríos, los animales y los insectos son descriptos con gran detalle y protagonismo, y su presencia suele ser opresiva e inquietante.

La muerte y la violencia

Horacio Quiroga vivió en torno a la defunción. Desde joven presencié muertes desgarradoras de seres queridos y forjó un espíritu apocalíptico, que fue ensombreciéndose en los años, hasta llegar al suicidio.

Las fábulas de Quiroga merodean lo mortuario y exploran las misteriosas formas en que vida y muerte se entrelazan y retroalimentan. No es casual que personajes emblemáticos de Quiroga mueran de manera feroz.

Los personajes solitarios y marginados

Las criaturas de Quiroga son ermitañas por naturaleza; no tienen herramientas anímicas para socializar. Estos seres se mueven en la periferia de la sociedad, viviendo el aislamiento con pesada resignación. En esos contextos de soledad suceden las ficciones quiroganianas; tramas extremas que ponen a prueba la resistencia emocional y física sus personajes.

El uso de la narrativa en primera persona En un análisis más técnico y de formas, más que del contenido, podemos apreciar que Quiroga utiliza con frecuencia la narrativa en primera persona, atajo ideal para contagiar el padecimiento de los personajes en tiempo real. Esta característica le permite al lector experimentar de forma directa sentimientos y especulaciones de personajes encerrados en una opresión sin salida.

El simbolismo y la metáfora

Quiroga utiliza el simbolismo y la metáfora para crear imágenes impactantes y evocadoras. Los animales y los objetos adquieren un significado simbólico que amplía el sentido de la historia y enriquece la experiencia del lector.

Fuentes e influencias

La obra de Horacio Quiroga está influenciada por varias fuentes, tanto literarias como personales. A continuación, se describen algunas de las principales fuentes de influencia en su obra:

La selva misionera

Quiroga vivió durante varios años en la selva misionera, siendo esta experiencia totalmente definitoria en su obra artística y en su relación con el mundo salvaje. La selva y sus habitantes, tanto humanos como animales, aparecen frecuentemente en sus cuentos y novelas.

A continuación, se describen algunas de las formas en que la experiencia de Quiroga en la selva misionera influyó en su obra: La naturaleza como fuerza sobrenatural: En muchos cuentos quiroganianos la selva es el escenario ideal; allí la naturaleza funciona como una fuerza sobrenatural. Peligroso y secreto, el teatro elegido para muchas fábulas es -antes que un escenario-una atmósfera que desconoce las reglas de la civilización y arroja a los personajes a peligros permanentes.

La lucha por la supervivencia: Quiroga experimentó en carne propia las dificultades de la vida en la selva y entendió que la naturaleza es brava con las personas como con los animales. Estas vivencias aparecen con frecuencia reflejas en su obra. Los animales como personajes: En sus cuentos y novelas,

Quiroga a menudo personifica a animales, otorgándoles características humanas. Aquí se ve la fascinación del escritor por la vida de los animales en la selva y la creencia de que las bestias tienen una conexión especial con el mundo natural. Por otra parte, esta modalidad narrativa acerca a Quiroga a fábulas que leyó de niño y que lo acompañaron durante toda su vida.

La soledad y el aislamiento

La selva misionera es un lugar solitario y aislado, en el que Horacio Quiroga terminó de modelar un carácter contrariado, que lo alejó de las grandes urbes. El ensimismamiento de Quiroga dio lugar a personajes que frecuentemente atraviesan los días en soledad, combatiendo la hostilidad de un universo altamente difícil y, a veces, demencial.

Como conclusión podemos sostener que la vida de Quiroga en la selva misionera tuvo una gran influencia en su obra y que, sin esa experiencia vital, la literatura quiroguiana sería muy distinta a la que el escritor creó.

Sus experiencias personales

Sin lugar a duda, las experiencias traumáticas que padeció Quiroga a lo largo de su vida tuvieron una gran influencia en su obra, dándole su particular forma de relatar el mundo que lo rodeaba.

Hechos salientes y trágicos en su vida, tratados en el presente informe en el punto “La presencia de la muerte”, nos permiten observar como la muerte de su padre, la muerte de dos de sus hermanos, el asesinato de su esposa, su propio suicidio y el suicidio de uno de sus mejores amigos son tramas recurrentes y marcan de manera plausible su obra.

Alfredo Álamo en su artículo “Los mejores cuentos de Horacio Quiroga” sostiene, “Quiroga vivió tan cerca de la muerte que al parecer acabó por aceptarla como algo no sólo natural sino también cotidiano. Una realidad a la que no se podía escapar de ninguna de las maneras y que fue minando su salud, tanto física como mental, desde su infancia. Tuvo pocas alegrías y muchas desgracias. “

Autores que influyeron en su obra

Edgar Allan Poe

Quiroga fue un gran admirador de la obra de Poe. El estilo realista y oscuro del escritor estadounidense tuvo una gran influencia en la literatura de Quiroga. Tanto que el propio Quiroga tradujo al español varias de las obras de Poe. Algunas herencias que Poe dejó en Quiroga son fácilmente reconocibles: atmósferas opresivas, personajes cercanos a locura y desenlaces trágicos.

Guy de Maupassant

Para generar su universo narrativo, Horacio Quiroga también se valió del estilo de otro de sus maestros: Guy de Maupassant. El escritor francés también ejerció una profunda influencia en la obra de nuestro autor. Como en el caso de Poe, Quiroga también tradujo al español algunas de las obras de Maupassant.

Rudyard Kipling

Otra pluma que Horacio Quiroga reconoció en público y homenajeó en privado fue el escritor inglés Rudyard Kipling, de quien heredó la fascinación la naturaleza y los animales. Como sucede habitualmente con todos los escritores universales, la obra de Horacio Quiroga también se influenció de varias fuentes, figuras a las que admiró tanto por sus virtudes literarias, como por su capacidad de experimentar situaciones límites. Las obras de Poe, Maupassant y Kipling, sumadas a las propias experiencias traumáticas de Quiroga y al tiempo que vivió en la selva misionera, son algunas de las fuentes más importantes de su obra.

Producción literaria y obras destacadas

En el punto “HORACIO QUIROGA Y LA LITERATURA”, del presente informe, se brinda un detalle de la producción literaria de Horacio Quiroga, con un análisis integral de las mismas. A los fines de la gestación de una propuesta de guion para la Casa Museo Horacio Quiroga, se ha realizado una selección de sus obras más reconocidas y emblemáticas dentro de este universo.

Análisis de Obras Seleccionadas

Cómo explicitábamos, para el presente trabajo (elemento fundante para una propuesta de guion del Museo Casa Horacio Quiroga) se proponen actividades, anhelando que en las mismas se alcance una visión integral de la obra quiroganiana, como también se acceda a la profundidad del pensamiento de nuestro autor:

"Cuentos de la selva" (1918)

Es una colección de cuentos infantiles que presenta la fauna y la flora de la selva misionera. La obra destaca por su estilo sencillo y didáctico, su capacidad para transmitir valores y enseñanzas y por su amor por la naturaleza.

"El almohadón de plumas" (1907)

Es uno de los cuentos más populares y oscuros de Quiroga. En la fábula se reconoce la capacidad de Quiroga para crear un ambiente de terror y misterio. La historia se centra en la enfermedad y posterior muerte de una joven recién casada, y en la lucha del marido por descubrir la causa de la extraña enfermedad.

"Anaconda" (1921)

Es un relato corto que presenta la lucha entre una anaconda y un yacaré. La obra destaca por su estilo descriptivo y detallado, su capacidad para transmitir emociones y crueldades, enfatizando el carácter violento y salvaje de la naturaleza.

"Los desterrados" (1926)

Es una novela que narra la historia de dos amigos que deciden vivir en el monte. La obra destaca por su estilo realista y naturalista, su descripción detallada de la vida en el monte y por su enfoque en la relación humana con la naturaleza.

"El hijo" (1928)

Es un cuento que presenta la relación problemática entre un padre y su hijo. La obra destaca por su estilo introspectivo y psicológico, su capacidad para explorar las complejidades de la mente humana y por su enfoque en la violencia y la locura.

"El desierto" (1924)

Es un relato que presenta la historia de un hombre que se pierde en el desierto. La obra destaca por su estilo simbólico y alegórico, su capacidad para transmitir emociones y sensaciones y por su enfoque en la soledad y la desesperación humana.

Alfredo Álamo en su artículo "Los mejores cuentos de Horacio Quiroga" sostiene que "Todo amante de la literatura de horror debería conocer al genial autor uruguayo", máxima a la cual, sin lugar a duda, suscribimos. Álamo realiza también un breve análisis de algunos de los cuentos de nuestro autor, el cual transcribimos, parcialmente a continuación y que también es utilizado como aporte al trabajo de gestar el guion de la Casa Museo.

"A la deriva".

Este relato, que aparece en su recopilación más famosa, Cuentos de amor, de locura y de muerte, fue publicado en 1917. Apenas unas líneas, un relato cortísimo, donde asistimos a los últimos momentos de un hombre al que ha mordido una serpiente venenosa. A Quiroga le da tiempo a angustiarnos y a darnos esperanzas con un ritmo alocado.

"La gallina degollada".

También presente en Cuentos de amor, de locura y de muerte, este relato cumple con las principales características de los relatos de Quiroga, capaz de crear un ambiente retorcido y siniestro en un párrafo y que cuenta una historia durísima y que no deja tiempo a la reflexión, terminando con un directo a la mandíbula que te deja seco.

La tortuga gigante.

Este relato forma parte de Cuentos de la selva (1918). En él nos encontramos con una historia optimista, juvenil, en la que Quiroga nos trae una fábula fantástica sobre un hombre a punto de morir y de cómo una tortuga trata

de ayudarlo. Todo un cambio con respecto a otros cuentos del autor uruguayo en el que atisbamos cierta esperanza.

El infierno artificial.

“Este relato (afirma Álamo), es quizá mi favorito de Quiroga. En él nos transporta a un escenario clásico del horror gótico, el cementerio en el que un enterrador dialoga con un esqueleto, al más puro estilo shakespiriano. La adicción a las drogas presentada como un infierno absoluto y puerta a la desesperación que va más allá incluso de la propia muerte”.

Potencial de la obra de Horacio Quiroga para un relato nuevo

El espacio museal tiene la particularidad de ser una Casa Museo, esto lo sitúa dentro de una caracterización particular que enmarca su narrativa. Las casas museos evocan a las figuras, hay una vinculación inescindible al punto de que sus nombres quedan como significantes independientes de qué institucionalidad los gestione. En otras palabras, los “Museos Nacionales de”... y “Provinciales de”... sitúan a la institucionalidad gestora. Mientras que para el caso bajo análisis queda difusa la vinculación. Puede ser desde una fundación privada hasta el propio estado en sus diferentes estamentos.

Un segundo aspecto se vincula a las particularidades que impone el lenguaje artístico literario. A diferencia de las visuales donde la misión suele ser expositiva y la narrativa se organiza en torno a la temporalidad lineal. Para el caso de escritores adquiere aún mayor relevancia la narrativa, porque es preciso evocar los espacios de creación, el clima de época, cómo se vivenciaba la cotidianidad, cómo transcurrían sus rutinas, etc. Dentro de esa construcción adquieren valor patrimonial los objetos culturales que, per sé, no tienen valor expositivo. Esto presenta un enorme desafío para el caso en cuestión.

Otro aspecto que emerge, comparativamente, con otras casas museos es la consideración patrimonial del edificio. Casas que son consideradas obras arquitectónicas o se sitúan dentro de cascos históricos urbanos se convierten en atractivos que tributan a la figura del artista y reafirman su atractivo. Lo descrito, son imaginarios instalados en torno a los museos, y a esta particular categoría, que operan, transversalmente en las expectativas de las audiencias. Esto, podría ser presentado como una debilidad del sistema en estudio, no obstante, constituye una oportunidad desde la cual construir una fortaleza a partir de un profundo, sistemático y coherente trabajo sobre su narrativa.

Para ello se destacan ciertos elementos para articular dentro de la misma:

- El equivalente al valor arquitectónico objetual de un edificio, la casa museo Horacio Quiroga lo posee en términos paisajísticos en un entorno rural. Los materiales constructivos (usados y no usados), las dimensiones de la casa dentro de su perímetro, las tacuaras, los pajonales, son elementos que necesitan ser ponderados dentro de la narrativa dando cuenta de cuál es el sentido que cada componente y, la casa como totalidad, posee al integrarse con su ambiente.
- Un segundo aspecto por diferenciar tiene que ver con la distinción entre belleza paisajística y la funcionalidad ecosistémica que presta ese entorno, al cual la casa se integra. Esto también puede ser un aspecto de interés e importancia en la construcción de su narrativa.

Ambos aspectos tienen coherencia y particular valoración si el lenguaje organizador es el ambiental. Poner en diálogo, supone explicar las problemáticas ambientales actuales, (con sus correlatos causales históricos y contemporáneos), resaltar la importancia de adecuar las prácticas culturales, el habitar los espacios e, inclusive, la propia curiosidad de los visitantes a las reglas de funcionamiento ecosistémico que aloja a la casa y situar como prioridad excluyente el confort y las demandas que pudieran encontrarse en espacios expositivos urbanos, por ejemplo. Un complejo balance entre: la flexibilidad que supone recibir visitantes, respetar las condiciones de accesibilidad, cubrir las demandas de experiencias culturales y turísticas, y las acciones de conservación que pueden rigidizarse hasta volverse un objetivo en sí mismas. Eso es un desafío de gestión y de articulación entre los actores y las disciplinas involucradas.

La búsqueda de ese equilibrio es una tarea actualizada que el propio autor desarrolló al instalarse en San Ignacio. La incomodidad, traducida en el contexto del momento, la obras que hizo, lo agreste del paisaje, son aspectos que están contados en su obra y que hoy, siendo otrxs sujetos que lo habitan, de manera permanente (trabajadores) y transitoria, también necesitan abordar. Este es un elocuente ejemplo del diálogo entre pasado y presente, entre la obra y la gestión, lo cual puede quedar contenido en lo que tiene para contar, hoy, la Casa Museo.

Otro eje de análisis surge desde la mirada del ambientalismo en cuanto a la crítica de arte, el método científico y la jurisprudencia como instancias de legitimación para los sentidos que se instalan como comunes. Las dos primeras tienen relación directa con el sistema en cuestión, a lo que el paradigma ambiental agrega el rol de los saberes y prácticas producidas como ausentes o no validadas en igual jerarquía con las anteriores. Sin embargo, en ellas hay modos de conocer el mundo que rodea. Esto, es algo que tangencialmente se menciona en los relatos de la cotidianidad de Quiroga. Los oficios, las herramientas, las tareas que le permitían entrar en el lenguaje de la selva, comprenderlo, para luego narrarlo en clave literaria, es un modo de entrelazar la mirada ambiental en el esquema del Museo y las derivas que puede transitar en su relato. Inclusive con nuevos saberes que se incorporen y actualicen lo que movilizaba a Quiroga. La gastronomía, las artesanías, los rituales de celebración, son modos de transferir y reproducir saberes y prácticas que también abren a la comprensión compleja del ambiente y sus equilibrios.

El antropoceno es una de las nociones que convoca a la reflexión académica, filosófica, artística, política, ética, etc. El rol protagónico que la obra del autor le asigna a la convivencia Inter especie, cuestionando el espíritu de “dominante de la naturaleza” imperante en la época es una línea que también puede explorarse en la conexión pasado - presente de la narrativa del museo.

El arte al servicio de la sensibilización, el lenguaje conmovedor que es capaz de producir experiencias irreversibles en quien se deja atravesar por él. Esto, es un argumento recurrente en la dimensión cultural pero no por ello menos válido. La metáfora, el cuento, la fábula, atenúan las barreras de comprensión que poseen dinámicas complejas del ambientalismo. Poner esa potencialidad en función de los grandes temas que convocan al entorno de la casa Museo como la biodiversidad o el cambio climático es otra alternativa que puede nutrir la narrativa.

Con base en lo anterior, la propuesta de un nuevo relato de la casa Museo, tendrá relación directa con la ampliación de la oferta actual, centrada en la obra literaria del autor, su vivienda y algunas de sus actividades de preferencia, para avanzar en una consideración más profunda de la vida de Horacio Quiroga, sus valores y expectativas, en el contexto de su época, respecto del ambiente, la situación socioeconómica, institucional, cultural; prismas a través de los cuales, abordar la actualidad de las dimensiones ambientales, socioeconómicas y culturales, institucionales, posibilitando un enfoque integral del territorio en su dinámica histórica, los hitos de su ocupación y organización social, productiva y predominio/hegemonía de valores y sectores sociales, etc.

El relato de la Casa Museo Horacio Quiroga, dará centralidad a una visión integradora del territorio del Teyú Cuaré, su dinámica histórica ambiental, de ocupación y organización socioeconómica, y sus consecuentes efectos sobre las condiciones de vida de la sociedad. A la vez, se permitirá poner en juego y tensión, las similitudes y diferencias entre las condiciones de época de esas dimensiones, con las situaciones de la actualidad.

Un particular desafío será abordar la dimensión “futuro”, y poner en formato de diálogo, todo lo antedicho, con la dinámica de conocimientos científicos y tecnológicos, los saberes y experiencias socio-comunitarias, con las cuales alimentar propuestas educativas y experimentales innovadoras, que aporten a la formación-actualización de sujetos creativos, con pensamiento crítico, y socialmente activos, de todos los públicos y en especial a niños y jóvenes.

Por otra parte, las nuevas tecnologías de la información, la comunicación y la era digital, posibilitan la creación de atractivos importantes para comunicar una oferta turística, cultural y ambiental, desde la novedad y la sorpresa y en correlato con la actualidad, a un público diverso en intereses, edades y preferencias.

En este sentido, con referencias al punto, se propone para el nuevo relato de la Casa Museo, la inclusión de las actividades identificadas en los Anexos 19 y 20, posibles de desarrollar, con una alta participación de capacidades y acuerdos con actores institucionales y personales de la provincia de Misiones.