

IV CONGRESO INTERNACIONAL

ASETEL

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TEORÍA DE LA LITERATURA

18-20 de enero de 2023
Facultad de Letras
Universidad de Murcia

LOS DESAFÍOS EPISTEMOLÓGICOS
DE LA TEORÍA LITERARIA
HOY

LIBRO DE RESÚMENES
DE
COMUNICACIONES

TEORÍA, LITERATURA, FICCIÓN. FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS

ALONSO GONZÁLEZ, MARIO (UCM): “Fundamentos cognitivos para una nueva epistemología del estudio del sentimiento lírico”

El objetivo de la presente propuesta es el de desarrollar los fundamentos cognitivos para una nueva epistemología del estudio del sentimiento lírico. Nadie podría dudar de que los sentimientos juegan un papel fundamental en la recepción de la literatura y aún más en la lírica, debido a las características que han conformado su convención. Paradójicamente, como señalan Peter Stockwell (2009: 10) o Margaret Freeman (2008), se ha tendido a desvalorizar académicamente los estudios literarios acerca de las emociones o la empatía, lo que ha llevado a un estudio de la forma y el contenido literarios como representación intelectual y no sentimental. El motivo de esta desvalorización es la falta de sistematicidad y fiabilidad con la que los estudios literarios han abordado el estudio del sentimiento, al caer en críticas impresionistas y fuertemente subjetivas (Tsur, 1992: 455-460; 2017: 7-9). La teoría cognitiva de la literatura vendría a suplir esta falta, al considerar la emoción y el sentimiento desde los principios epistemológicos más sólidos de la ciencia cognitiva, lo cual consolidaría los cimientos necesarios para realizar un estudio literario sistemático de estos fenómenos.

Para cumplir dicho objetivo, en la presente propuesta se expondrán brevemente los fundamentos epistemológicos generales de los estudios literario-cognitivos, para pasar a tratar más extensa y específicamente el estudio del sentimiento lírico. En particular, se desarrollará cómo las teorías de la iconicidad poética de Freeman (2009, 2011) y Tsur (1992, 2012) plantean la manera en que el sentimiento, que conciben como puente con la experiencia desautomatizada y precategórica del mundo (al igual que Perniss y Vigliocco (2014) en ámbito no literario), emerge de la construcción del texto lírico. Para describir dicha iconicidad poética, se partirá del modelo de Freeman, basado en la teoría de la combinación conceptual de Fauconnier y Turner (2002), para desarrollarlo desde una perspectiva macroestructural. Finalmente, se ejemplificará su puesta en práctica mediante el análisis de un fragmento de *Mi paese salvaje* de Ángela Segovia.

ARozAMENA COTERILLO, ALEJANDRO (UMU): “Inmanencia, multiplicidad, paraconsistencia y transposibilidad: la vía regia de 4 inductores teóricos no-cualesquiera en la apertura epistemológica del comunismo genérico para la literatura y el arte”

Un poco, ciertamente, de pasaalfanje y en fuga de las autopistas teóricas últimas de la vulgaridad burguesa, vamos a intentar el entrelazamiento (o, dicho de otro modo, la perturbación) de una serie... ¿Qué serie? ¿La serie de paradojas y narraciones falsarias que aún no dan por cristalizarse? ¿La serie de todas las proposiciones aberrantes? ¿La serie estallada de los binarismos y fetichismos teóricos? ¿La serie de los juegos de mundo o los juegos de lenguaje? ¿La serie de nuestras imposturas de marras? ¿La serie de estas preguntas que no acaban? ¿La serie del sentido, el acontecimiento, las verdades? En realidad, sí pero no. Tan sólo se tratará, en efecto, de darle un contenido concreto a la apertura epistemológica de una serie de conceptos: inmanencia, multiplicidad, paraconsistencia y transposibilidad. Lo cual va a suponer una tremenda labor fenomenológica, analítica y dialéctica. Y todo ello se procurará, o eso cabe esperar, bajo la égida de cierto apotegma hegeliano... A saber: ¡que el fundamento es un resultado!

AZnar, MARIO (UMU): “Escritura creativa y ficción crítica: un hogar para la teoría nómada”

Con esta comunicación se propone una presentación conceptual de la «ficción crítica», articulando su caracterización, genealogía y definición como género literario. Entendiendo el mundo como un constructo semiótico o discursivo, las palabras no pueden más que remitir a otras palabras, cualquier texto es paratexto y cualquier acto de escritura reescribe, traduce, comenta, critica. Al prescindir del compromiso cientificista con el conocimiento —ruptura propia de la crisis del pensamiento sistemático—, el ensayo puede permitirse derivar hacia formas artístico-literarias de primer nivel, como la ficción crítica, rastreada en un conjunto de autores y autoras de lo más heterogéneo.

Lejos de abundar en pronósticos fatalistas, se quiere subrayar el carácter vivificador de estas propuestas literarias, repensar la importancia efectiva que la lectura como reescritura tiene en algunas apuestas narrativas especialmente estimulantes, y contribuir desde la teoría a una respuesta optimista del interrogante blanchotiano: ¿hacia dónde va la literatura? La conceptualización de este género narrativo singular, entendido como una suerte de poética hermenéutica, aspira también a cartografiar el territorio de los escritores y las escritoras —significativamente menos transitado— que lo practican, así como a revisar su función como hogar

de una teoría literaria necesariamente nómada y extraterritorial, para la cual las fronteras de la institución académica parecen insuficientes.

BADÍA FUMAZ, ROCÍO (UCM): “De lo ficcional en lo paratextual: el género de las poéticas explícitas”

Esta propuesta busca reflexionar sobre los límites entre realidad y ficción en un género, el de las poéticas explícitas, que Genette contempló como paratextual (epitexto) y que está marcado por su lugar fronterizo entre lo autobiográfico, lo ensayístico y lo ficcional. Se acudirá para ello tanto a los postulados clásicos sobre los géneros autobiográficos como a las recientes aportaciones de la Narratología postclásica, que comprende el discurso autobiográfico como lugar de re-creación del yo. Esta perspectiva se completará con la de los Estudios autoriales para ponderar la ficcionalidad intrínseca al género debido a su capacidad de generar o moldear una figura autorial por parte del autor, sea de manera consciente o inconsciente.

Por otro lado, continuando con la exploración paratextual, se indagará en cómo los títulos de las poéticas explícitas responden a este carácter fronterizo entre ficción y no ficción, tomando en consideración tanto aquellos ejemplos que se adecuan a títulos clásicos que revelan el género como los de “Poética”, “Prólogo”, “Decálogo”, etc. como aquellos que reciben un título que no evidencia su cualidad genérica, para tratar de comprender hasta qué punto el título influye en la consideración del texto desde el punto de vista de la recepción, en relación también con el contexto editorial en el que aparece.

BAÑOS SALDAÑA, JOSÉ ÁNGEL (UMU): “Intertextualidad/Transreferencialidad: el análisis de las relaciones que establecen los textos en el discurso poético”

Mucho se ha escrito sobre las relaciones que establecen los textos: se han propuesto numerosos conceptos, tipologías y paradigmas teóricos que han evolucionado, colisionado y, en muchas ocasiones, acabado imponiéndose unos sobre otros o dispersándose metodológicamente hasta funcionar por separado, desgajados de una rama de conocimiento general y estructurada. Transcurridos cuarenta años de Palimpsestos. *La literatura en segundo grado*, de Genette (1982), se impone la necesidad de cuestionar el fundamento de análisis de las relaciones textuales y de evaluar la rentabilidad de una tipología basada en la «trascendencia textual del texto» para el análisis literario. Se desencadena, así, la siguiente pregunta: cómo puede la teoría de la literatura ayudar al resto de disciplinas de interpretación y de empeño histórico (literatura comparada, crítica literaria e historia de la literatura) a desentrañar la dinamicidad a la que responde toda construcción artística. Desde hace tiempo, se desconfía de los análisis formales y estructurales por su carácter encorsetador, pero supone un riesgo mayor desatender a estas características y estudiar los textos sin una metodología y un arsenal de conceptos que arrojen luz sobre el modo en que la(s) cultura(s) se comunica(n). A este fin se ha desarrollado la tipología de la transreferencialidad. A partir de la referencialidad como eje metodológico, se logra comprender formas que hasta ahora habían alcanzado una explicación inestable, como las que se derivan de las conexiones con sistemas semiológicos distintos—la pintura o la música, que, si bien cabe considerarlos discursos, nunca son textos—. Basada en la «trascendencia referencial de los textos», esta tipología despliega los tres siguientes niveles: 1) el contacto directo, 2) las modalidades, y 3) la interdiscursividad. Estos tres niveles, por su parte, integran las aportaciones que los teóricos han proporcionado a propósito de las relaciones que establecen los textos en un nuevo haz metodológico. Desde estos criterios, en esta comunicación se mostrará el debate académico en torno a las relaciones textuales, se propondrá una clasificación transreferencial que estructura los trabajos teóricos relativos a este campo y se ejemplificará su relevancia para el análisis literario aplicando la tipología al estudio de diversos poemas.

BERTOZZI, GIORGIA (UMU): “Visiones de ultratumba: la ficción fantástica y la fuente originaria de lo simbólico”

En la presente comunicación se aborda la capacidad de la ficción fantástica para abrir el abismo de significado que la realidad, en cuanto cosmovisión y explicación de lo sensible, oculta y reprime. Mediante recursos como lo siniestro y el uso de símbolos ambivalentes, dicho género posibilita una experiencia que trasciende las fantasías y las categorías convencionales en las que se funda el orden establecido. De ahí que hablemos de una dimensión política y epistemológica de lo fantástico en particular y de la literatura en general en la medida en la que quebranta los significados de los que el poder se ha adueñado —tales como la misma noción de realidad, de identidad, de vida o de muerte. Para ilustrar dicha capacidad, se recurrirá al símbolo de la revenante y su subversión. Dicho tema es objeto de un análisis literario que recorrerá, primeramente, su aparición en la literatura fantástica romántica como encarnación del deseo y a la vez terror que despierta en el hombre el fondo oculto del yo y de las cosas, esto es, «lo Otro» de la realidad y, finalmente, su transformación

radical en la obra de María Luisa Bombal *La amortajada*. Como se verá, este cambio esencial convertirá la figura de la revenante en una metáfora expansiva de la riqueza de significado y, por lo tanto, de vida que la experiencia literaria del género fantástico crea. Es decir, un símbolo de la manifestación plena de eso «Otro» reprimido, una vivencia de lo que podríamos denominar la fuente originaria de lo simbólico.

CALDERÓN DE LUCAS, FRANCISCO JAVIER (UGR): “Los sentidos del poema en un cuerpo cansado, distraído, enamorado. Escenarios de lectura de ‘Sextina reivindicativa’ de María-Mercé Marçal”

Este trabajo trata de demostrar la irrelevancia del texto del poema como un todo para que el cuerpo del lector, tras experimentarlo, transponga un sentido a partir de él. Para dicha transposición, es suficiente un verso, una palabra o un sonido que sean relevantes para el lector, o, incluso, el solo conocimiento de la existencia del poema o la percepción de su formato texto-visual: su disposición, extensión, tipografía, y el objeto libro como tal.

La condición fundamental para la transposición del sentido sobre cualquier otra, ya sea lo que se denomina ideología, ya el texto y sus elementos, es la de la situación y el estado del cuerpo que lo transpone: la atención (en la que intervienen aspectos situacionales externos que tienen consecuencias directas en el estado interno del cuerpo, como el ruido), el hastío, el cansancio, enfermedades físicas (ceguera, dolores agudos o crónicos posturales) o mentales (depresión, ansiedad, TCA, TDAH), falta de interés, prisa, mala digestión, sentimientos intensos simultáneos a la lectura (euforia, tristeza, enfado, enamoramiento, desamor), que se relacionan directamente con la memoria, sobre todo la de experiencias recientes.

Nos preguntamos, pues, cómo se ve afectado en la lectura el comportamiento social de un sujeto y qué discursos puede generar cuando se focaliza antes en los procesos de su propio cuerpo junto al texto, que en lo que el texto “quiere” decir; esto es, cuando fuerza la “relevancia” de la lectura hacia su estado actual, hasta deformar el texto en su lectura para que reproduzca dicho estado, incluso aunque no tenga nada, aparentemente, que ver.

Para dar cuenta de estas cuestiones, aunque sea aproximadamente, recreamos escenarios de lectura del poema «Sextina reivindicativa», de María-Mercè Marçal, valiéndonos de las herramientas y reflexiones que han aportado los estudios cognitivos aplicados a la literatura, concretamente a su recepción desde la cognición encarnada. Como pilares bibliográficos, recurrimos al trabajo del grupo Inscripciones literarias de la ciencia, así como a la publicación colectiva *The Cognitive Humanities*, editada por Peter Garrat, y no nos olvidamos de autores imprescindibles para cualquier abordaje cognitivo de la literatura, como Francisco Varela, Deirdre Wilson, Gilles Fauconnier, Mark Turner, Michael Burke, Emily T. Troscianko o, por supuesto, Mark Johnson y George Lakoff.

CEPEDELLO MORENO, MARÍA PAZ (UCO): “La novela sin ficción y el falso documental: una aproximación comparatista a dos discursos anclados en lo real”

El propósito de esta comunicación es abordar, desde un enfoque comparatista, dos géneros que han tenido un extraordinario desarrollo en los últimos años y que consideramos que guardan una singular relación en su configuración como discursos anclados en lo real y en el proceso de recepción de estos. Estas dos formas, paradójicamente emparentadas, presentan una composición y precisan de una decodificación que apunta a un espacio desdibujado entre la ficción, la realidad y la verdad sobre el que proponemos profundizar. Para ello se partirá, en primer lugar, de planteamientos pragmáticos en la medida en que el autor de este tipo de “narraciones” tiene una intención, que no es la de mentir, y el receptor precisa de un anclaje en lo real para llevar a cabo una lectura satisfactoria del texto en cuestión. En ambos subgéneros tiene lugar un cuestionamiento de una sola verdad y, más concretamente, de lo que en un momento histórico se entiende por real por parte de una comunidad de receptores, según Heidegger. Es por ello por lo que, en segundo lugar, será preciso también contar con presupuestos hermenéuticos de raíz fenomenológica (hermenéutica de la integración) para entender el modo de encuentro entre el texto y el receptor en ambos discursos, pues el primero se lee como novela, aunque la ficción parece estar ausente, y el segundo se ve como documental, a pesar de su falsedad. El resultado de este recorrido, a tenor de la hipótesis de partida, es que estas dos posturas receptoras, que conllevan un proceso de recepción divergente, acabarán convergiendo, en términos cognitivos, porque ambas precisan estar apegadas a la vida. Este recorrido teórico estará ejemplificado con Anatomía de un instante (2009) de Javier Cercas y Operación Palace (2014) de Jordi Évole.

**FOEDTKE, FRIEDERIKE (Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Alemania):
“Anticipación e iconicidad en poesía”**

Como Karin Kukkonen sostiene en su libro *Probability Designs* (2020), los textos literarios son un flujo sensorial diseñado (designed sensory flow), lo cual sugiere que están contruidos de una manera específica que permite darle al lector una experiencia inmersiva en el mundo del texto al mismo tiempo que orienta su atención y sus expectativas. Kukkonen investiga los procesos de expectación y anticipación durante la lectura y concluye que los errores de predicción (prediction errors), que pueden ocurrir a diferentes niveles del texto, son de crucial importancia para la recepción del texto literario. Similarmente a teorías previamente desarrolladas acerca de la importancia de las anticipaciones lectoras, tales como la formulada bajo el término del círculo hermenéutico, tratada, por ejemplo, por Paul Armstrong en *How Literature Plays With the Brain* (2013), Kukkonen justifica la importancia de estos errores con el hecho de que obligan a los lectores a readaptar sus expectativas sobre la parte del texto que les queda por leer.

Es la intención de la presente investigación llevar estas consideraciones, que se han desarrollado en gran parte para el análisis de textos narrativos, al ámbito de investigación de procesos de lectura de poesía. Por una parte, se pretende mostrar cómo funcionan los procesos de anticipación en poesía y cómo se diferencian de aquellos que pueden tener lugar en textos narrativos. En ese contexto, se prestará especial atención a aspectos formales del poema. Por otra parte, se pretende indagar en qué manera y medida los procesos de anticipación contribuyen a así llamada iconicidad poética, concepto exhaustivamente desarrollado por Margaret Freeman y que denomina la simulación de una realidad mediante un texto poético que permite al lector tener una experiencia de algo más allá del texto en sí. La cuestión tratada es, pues, cómo los errores de predicción posibilitan y modulan la percepción de una realidad revelada por el poema.

GARCÍA VALERO, BENITO ELÍAS (UA): “Cuestiones epistémicas de la práctica encarnada de la teoría literaria: conclusiones de una propuesta de pedagogía corporeizada en el aula”

Buena parte de las pautas teóricas desde la década de los setenta siguen marcadas por los fundamentos epistemológicos que marcó la estética de la recepción, favorecidas por un entorno tecnológico y una ‘liquidez’ epistémica que han favorecido la progresiva disolución de las instancias autorales en las del receptor. Desde 2019, en la Universidad de Alicante venimos proponiendo una serie de propuestas pedagógicas experimentales en el marco del llamado Laboratorio de Teoría de la Literatura ‘Cuerpo y Símbolo’. Las premisas metodológicas de las que parte el Laboratorio son tomadas principalmente de la poética cognitiva y de la estética de la recepción, y abordan conceptos afines a estas corrientes, como ‘esquema de imagen’, ‘espacio de indeterminación’ o ‘empatía’. A partir de estas perspectivas y conceptos, se diseñan varias sesiones que tratan de activar el proceso hermenéutico de lectura e interpretación de textos literarios en las coordenadas vitales y corporales de cada participante. Las propuestas de trabajo práctico del Laboratorio suponen siempre la ejecución de ejercicios performativos que pretenden encarnar de forma física y vivencial la epistemología teórico-literaria en un proceso en el que se multiplican las posibilidades materiales y semánticas de los contenidos. La teoría adquiere en la práctica una sorprendente plasticidad, constituyendo, por un lado un desafío epistémico para el profesorado que coordina las sesiones, y por otro lado, un desafío pedagógico, pues se enfrenta a un buen número de respuestas emergentes en la experiencia física de contenidos teóricos y a la tremenda flexibilidad (a veces excesiva) que la práctica corporeizada de estos conceptos implica. Estas dificultades no obstante revitalizan y realimentan las posibilidades epistémicas de la disciplina y apuntan hacia nuevas comprensiones, además de aumentar la motivación intrínseca hacia los contenidos de la Teoría de la Literatura en el alumnado participante y de permitirle relacionarse con sus propias capacidades creativas. En esta comunicación presentaremos las conclusiones de tres años de trabajo en el Laboratorio ‘Cuerpo y Símbolo’, haciendo hincapié en las dificultades afrontadas durante su proceso de creación, la conveniencia de una aproximación ‘encarnada’ a la teoría que culmine el proceso de adquisición de las nociones teórico-literarias y consolide los paradigmas participativos en la generación de conocimiento.

GONZÁLEZ ALCÁZAR, FELIPE (UCM): “La Teoría de la Literatura como metodologías del Comparatismo”

En la añeja dinámica entre la disputa, colaboración o interdependencia de los saberes y de las metodologías de los Estudios Literarios, en este caso, parece haberse llegado a un desplazamiento de la Teoría de la Literatura desde la centralidad conseguida en el siglo XX. Las sucesivas crisis de las Humanidades han abocado a una redistribución jerárquica de la Ciencia de la Literatura: su espacio de dominio y pujanza ha sido ocupado por la Literatura Comparada o los Estudios Comparados. En esta comunicación indagaré sobre el cambio epistemológico que supone esta redistribución y competencia que afectan, como no puede ser de

otra manera, a los propósitos científicos del conocimiento de la Literatura, a sus metodologías críticas -parece que obligadamente expresadas en miríadas de pluralidades, la mayoría temáticas-, al metalenguaje crítico y, en definitiva, a la propia naturaleza de la Literatura, que incluso puede desaparecer como objeto del estudio literario comparado. Se trata, en definitiva, de lo que parece ser un problema de supervivencia para un declinante concepto de Literatura heredado del siglo XIX, plegado a la idea de ficción, y a todas luces insuficiente, cuanto de la epistemología de los estudios literarios asociados a dicho concepto. Plantearé, finalmente (y siempre en su relación con el Comparatismo como límite propuesto y razonable) si la Teoría de la Literatura es capaz hoy de afrontar la autoridad de su propio pasado sobre el conocimiento literario, desarrollar un planteamiento estético propio o su pervivencia consistirá en la fragmentación crítica dentro de un escenario global que desafía su propósito, el objeto de su estudio, la universalidad de sus afirmaciones...

KÜRTHY, ÁDÁM ANDRÁS (Universidad Católica Péter Pazmani, Budapest): “Entre teoría literaria, discurso identitario y lenguaje publicitario: el caso del realismo mágico y de lo real maravilloso”

Los términos “realismo mágico” y “real maravilloso” son conceptos ineludibles en el estudio de la literatura hispanoamericana del siglo XX y albergan una importancia especial al constituir un punto de iniciación en esta para muchos lectores, especialmente los de otros idiomas, a los que ha llegado la fama internacional de escritores asociados a estos términos y han tenido acceso a tales obras sobre todo mediante sus numerosas traducciones. “Realismo mágico” y “real maravilloso” proceden de orígenes y propuestas independientes, pero han venido interrelacionándose hasta el punto de constituirse como equivalentes en ciertos usos. La extensión de su uso hace inabarcable la totalidad de los intentos de definición, pero su variedad e imprecisión incita a la continua revisión de los términos (desde la fusión de ambos hasta incluso a apelaciones vehementes a abolir el término “realismo mágico”), así como a la reconsideración del concepto teórico.

La presente comunicación intentará ofrecer un panorama sucinto recordando los orígenes de los términos (desde Franz Roh y Carpentier) y, además, observar las particularidades implícitas de las propuestas popularizadas por autores de tal porte como Alejo Carpentier y Gabriel García Márquez, para identificar posibles causas inherentes de la confusión acerca de los términos. Procurará, asimismo, recorrer algunos ejemplos significativos de dichos intentos, apuntando a los síntomas consecuentes de las contradicciones implícitas, así como a las trampas que implica que el término haya cundido tanto en la comercialización de obras literarias. Se prestará particular atención a una de las definiciones elaborada por el estudioso húngaro Tamás Béneyi (*Apocrypha—Of Magic Realist Novels*), que, lamentablemente, no se ha integrado en el discurso sobre el tema en lengua española y que, a su vez, ofrece una valiosa recapitulación de los intentos previos.

La finalidad de esta intervención será proponer algunas consideraciones que puedan ayudar a orientarse mejor en la multitud de los usos de tales conceptos, con el fin de avanzar hacia un uso más preciso de estos.

LÓPEZ LÓPEZ, CARMEN MARÍA (UNED): “Los estilos de la creación: teorías poéticas en la narrativa española contemporánea”

Esta propuesta indaga la noción de estilo como eje de la creación desde la Teoría Literaria. Aborda la posición ancilar o subsidiaria del estilo con respecto a otras categorías teórico-críticas como las nociones de autor, texto o lector en los paradigmas imperantes del discurrir teórico (Estética de la Recepción, Semiótica o Pragmática) afianzados en la segunda mitad del siglo XX con la llamada *crisis de la literariedad*. Pese a los enfoques previos en los tratados clásicos de Demetrio o la *Rota Virgilii* medieval, el descrédito ante el método formalista situaba en una encrucijada o callejón sin salida a la Estilística como ciencia general de los estilos literarios. Una vez fijadas las razones para la disidencia del estilo, el estudio vindica su lugar de privilegio en los proyectos narrativos de autor, con el fin de subvertir el descentramiento de lo estilístico en la narrativa española del siglo XXI y resignificar así su sentido estético y funcionalidad pragmática en el canon literario contemporáneo.

En síntesis, esta propuesta aspira a repensar las coordenadas en que se mueve el estilo y se inscribe como rasgo central de la escritura narrativa, en sus múltiples vertientes, la novela como artefacto de ficción, o el ensayismo literario de los escritores, a modo de textos concebidos como teorías poéticas de las que se desprende una visión, una mirada sobre qué sea escribir novela en el siglo XXI.

MARCHANT VALDERRAMA, VALENTINA PAZ (UAB): “Realidad-ficción: el problema de la hibridez textual en Tamara Kamenszain y Cristina Peri Rossi”

Durante los últimos años, se ha visto una proliferación de textos que podríamos denominar como “inclasificables” si consideramos las categorías tradicionales de los géneros literarios: poemas que transitan a la autobiografía, crónica que deviene poesía, diarios o autobiografías que se publican como novelas, ensayos poéticos, etc. En el contexto actual, lo que entendíamos tradicionalmente por “literatura” ha cambiado. Dice Josefina Ludmer: “la tendencia general actual, y no solo en la cultura, es atravesar fronteras disciplinarias (...) No es que las literaturas desaparezcan: todavía existen las instituciones literarias, las academias, las carreras de letras, las librerías, los premios, los escritores; todavía existen, pero la imagen es la de algo abierto y agujereado. Las esferas se abren, las prácticas cruzan fronteras y quedan en la posición de éxodo, desterritorializadas”. Hoy en día es común encontrarse con la palabra “hibridez” para calificar este tipo de “escrituras inclasificables”: se habla de “escrituras híbridas” pero ¿qué quiere decir híbrido? ¿Y qué implicancias tiene esta categoría para el entendimiento de la literatura hoy? Por otro lado ¿son estas escrituras simples actualizaciones de formas que venían arrastrándose desde la Modernidad? ¿O son algo nuevo, distinto, propio de nuestros tiempos actuales? Propongo abordar esta serie de problemáticas partiendo de una revisión crítica del concepto de hibridez textual al interior de la tradición de los estudios literarios y culturales, para posteriormente exponer una caracterización de determinados *procesos de hibridez* actuales, en donde la mezcla de realidad/ficción adquiere particular protagonismo, sobre todo en el caso de la escritura producida por mujeres. Esto se analizará a partir de las autoras Tamara Kamenszain (*El libro de Tamar*) y Cristina Peri Rossi (*La insumisa*), ya que ambas se han convertido en referentes obligados para comprender lo que ocurre, hoy, con la literatura latinoamericana producida por mujeres, por una parte; pero también, porque desde la exploración constante que manifiestan en sus obras, ambas autoras han ido ampliando las fronteras de lo que tradicionalmente entendíamos por “literatura”, exigiéndonos, como críticos, generar nuevas categorías de análisis si queremos profundizar en las escrituras del presente.

MARTÍNEZ BALLESTRÍN, RAQUEL (UA): “El fundamento peirceano y la imaginación pragmática para la apertura de las modalidades en la construcción y explicación de los modelos de mundo”

Las diferentes teorías de la ficcionalidad han basado el estudio de los modelos de mundo literarios en una serie de características y máximas que podemos entender concretadas en los operadores modales propuestos por Lubomír Doležel y su máxima de la accesibilidad. No obstante, el estudio de la obra como parte de un marco comunicativo mayor impone la necesidad de operar una ampliación pragmática de las modalidades y máximas categoriales desde las que valorar los modelos de mundo constituidos en las obras literarias. Para tal fin, la propuesta semiótica peirceana se revela fundamental, en tanto que establece una relación natural entre la composición signica y el marco comunicativo con un correlato exacto en el proceso de creación de la obra de arte verbal. En la teorización semiótica de Charles S. Peirce destaca la noción de “fundamento” (ground) y su vinculación con la imaginación pragmática como bases constitutivas para la propuesta de dicha ampliación pragmática. El rescate que semióticos como James J. Liszka o Dan Neshet realizan del fundamento peirceano lo articulan como un operador lógico habilitador del proceso de representación del objeto dinámico en el representamen, una concepción teórica de la tríada de la comunicación muy cercana a la noción de “modalidad” que Doležel plantea en la articulación de las restricciones constitutivas del mundo ficcional. En estos términos, el fundamento peirceano queda justificado de forma análoga a los operadores modales, permitiendo establecer un correlato entre su función en la tricotomía comunicativa y el estudio ficcional de los modelos de mundo. Así, si el fundamento entendido como “posibilidad” emparenta con los operadores alético y epistémico, y este mismo definido como “habilitante” establece correlato con el operador deontico, su vinculación con la imaginación pragmática valida la apertura del operador axiológico y de la máxima de accesibilidad. El resultado de esta analogía teórica nos permite formular una propuesta modal en la que los operadores y la accesibilidad queden contemplados desde los niveles semántico y pragmático, dando cuenta de la necesidad de que el análisis del modelo de mundo que tenga en cuenta todos los niveles implicados en la producción y recepción de los textos literarios.

MENDOZA VERA, SANDRA (UMU): “Un recorrido teórico-crítico sobre el ciclo de cuentos”

Numerosos estudiosos señalan la necesidad de hablar del surgimiento de un género narrativo nuevo en el siglo XX, el denominado ciclo de cuentos. No hay que dejar de hacer hincapié en la variedad terminológica a la hora de nombrarlo: cuentario, colección de relatos integrados, etc. Todas estas etiquetas aluden a obras compuestas por un conjunto de relatos que muestran, simultánea y paradójicamente, autonomía e interdependencia. Estaríamos, entonces, ante una nueva forma creativa que requiere su delimitación como objeto de estudio por parte de los estudios teóricos, y también críticos. Esta nueva deriva

literaria supone, asimismo, un desafío genérico: la simultánea independencia e interrelación –que puede darse en diferente medida– de los relatos que componen el ciclo hace que este haya sido entendido como un híbrido entre la colección de cuentos y la novela. ¿Dónde deberíamos establecer, entonces, la barrera entre estos (sub)géneros narrativos? De hecho, otros estudiosos, siguiendo a Dunn y Morris, han defendido el estatuto genérico de la *composite novel*, otra modalidad narrativa estrechamente vinculada al ciclo. Todo ello nos remite al constante replanteamiento de las categorías genéricas tradicionales; estas han devenido movedizas y no podemos considerarlas compartimentos estancos. Nos proponemos, entonces, elaborar un recorrido sobre las diversas y principales aportaciones teórico-críticas del siglo XX en torno al ciclo, prestando especial atención a este aspecto genérico. Partiremos del estudio pionero de Ingram, pasando por diferentes ámbitos: anglosajón, francófono e hispánico, fundamentalmente. Además, como ejemplo de obra susceptible de ser analizada como ciclo, propondremos *La biblioteca de agua* (2019) de Clara Obligado, autora argentina exiliada en España, donde ha publicado numerosos libros de cuentos de la mano de la editorial Páginas de Espuma.

MORA, VICENTE LUIS (Use): “Consciencia de la falibilidad cognitiva de la memoria en la literatura española reciente”

La memoria es uno de los procesos cognitivos básicos, junto a otros como la atención, la percepción o la comprensión, y cobra en la literatura un papel relevante y nuclear, por la tradicional asociación entre los recuerdos vitales y la formación de la identidad personal. Quizá por ello, y frente al habitual desconocimiento de los procesos cognitivos que suele evidenciar la literatura, en el caso de la memoria parece haber un notable conocimiento de su naturaleza, y un correlativo y generalizado consenso respecto a la infidelidad, falsabilidad o manipulación — consciente o inconsciente— con que es construida la memoria humana. Se examinará esta consciencia generalizada desde un enfoque cognitivo, atendiendo a distintos tipos de literatura (poesía, autobiografías y narrativa), desde un nutrido y variado corpus de casos en la literatura española reciente.

OLEA ROMACHO, MIGUEL (UGR): “Revoluciones televisadas: La serie de televisión experimental en la encrucijada de la teoría del cine”

El llamado “modernismo político” (Harvey, 1982; Rodowick, 1994) de publicaciones como *Cahiers du cinéma*, *Screen* o *Cinéthique* a comienzos de los setenta supuso un hito fundamental en la constitución de los estudios de cine como disciplina autónoma. Sin embargo, desde los años ochenta en adelante, y sobre todo en el contexto académico anglosajón, las contribuciones de aquella crítica deudora del estructuralismo literario francés, el neomarxismo althusseriano, el psicoanálisis y la semiótica, fueron desestimadas bajo acusaciones de contenidismo, propaganda ideológica y despreocupación por la forma fílmica (Bordwell y Carroll, 1996). Actualmente, y tras décadas de prejuicios sobre la teoría post-Mayo del 68, sigue resultando necesario reevaluar su herencia y recuperar una praxis crítica política y filosófica sobre el cine (Baumbach, 2019) sustentada en el análisis de sus formas y relatos. En concreto, el estudio de la experimentación narrativa y de prácticas formales de diseño sigue poniendo de manifiesto la utilidad de muchas de las convicciones de una teoría del audiovisual que advierte la inseparabilidad de política, estética y análisis formal, algo que también queda probado en la rica tradición de los estudios culturales, la filosofía contemporánea interesada en el cine (Rancière, 2001; Badiou, 2013) y los desarrollos recientes de los *Nuevos Formalismos literarios* (Theile y Tredennick, 2013).

Es sorprendente, sin embargo, que la serie de televisión nunca haya pertenecido a estos debates, siendo desestimada como una forma conservadora y producto para el consumo masivo. Esta comunicación propone examinar cómo la experimentación formal y narrativa de ciertas series de televisión ha contribuido a expandir las posibilidades estéticas del medio y reterritorializarlo como discurso artístico generador de configuraciones utópicas de lo sensible (Cramer, 2017) y temporalidades alternativas y contrarias a la del relato causal con principio, nudo y desenlace. Se trata, por tanto, de comprobar la necesidad de una teoría de la ficción audiovisual fundada en el análisis político de las formas tomando como ejemplo el análisis del lugar que ocupa la vanguardia en el seno de un medio habitualmente considerado acrítico.

OÑORO OTERO, CRISTINA (UCM): “Bioficción feminista: aproximaciones teóricas desde la novela actual”

En esta comunicación pretendo acercarme a la «Bioficción feminista», un género que en los últimos años ha recibido atención crítica e interesantes intentos de teorización (Lackey, 2022; Marie-Luise Kohlke y Christian Gutleben, 2020). A partir de un corpus comparativo de novelas publicadas en los últimos años en lengua inglesa y castellana en las que se abordan personajes femeninos históricos olvidados, como por ejemplo *The Typewriter's Tale: A Novel* (2017), de Michiel Heyns [sobre Theodora Bosanquet, la mecanógrafa

de Henry James], *The Paris Bookseller* (2022), de Kerri Maher [sobre Sylvia Beach, la editora de *Ulises*] o *La mano izquierda de Peter Pan* (2017), de Silvia Herreros de Tejada [sobre Cynthia Asquith, la secretaria de James Barrie], entre otras, el objetivo del trabajo es estudiar los rasgos característicos que definirían la bioficción feminista como género literario así como su relación con otras formas contemporáneas de escritura, como la ficción crítica (Aznar, 2019). Como veremos, a través de la recuperación y rescate de figuras históricas femeninas, muchas de ellas relacionadas con el mundo del libro, la bioficción feminista brinda interesantes posibilidades para expandir conversaciones literarias a los «lectores comunes» (Woolf 1925, 1932) y difundir entre ellos temas de debate y discusión que a menudo quedan reducidos a la crítica literaria académica o especializada. La comunicación problematizará las relaciones entre teoría, crítica y escritura de ficción, así como los fundamentos epistemológicos que articulan las distinciones entre ellas, al tiempo que pondrá en relación estas formas de escritura con los objetivos de la agenda feminista.

PEÑALTA CATALÁN, ROCÍO (UCM): “Límites entre realidad y ficción en la novela criminal: hacia una definición del *true crime*”

Desde la advertencia «Basado en hechos reales» hasta el relato periodístico de la información de sucesos, hay un amplio abanico de posibilidades de que la realidad se filtre en la ficción de la novela criminal. En los últimos tiempos, el ámbito de la teoría literaria ha experimentado un creciente interés por todos aquellos fenómenos que cuestionan el estatuto ficcional como rasgo definidor de la literatura, desde la reflexión sobre fenómenos como la intertextualidad o el discurso metaliterario hasta los estudios sobre la autoficción. El objetivo de este trabajo es indagar en la relación existente entre realidad y ficción en el marco del género criminal y, concretamente, en las novelas etiquetadas como *true crime*, que a menudo se aproximan al discurso testimonial o documental sin abandonar por completo el terreno de la narrativa de ficción. Si bien desde el mundo anglosajón se han elaborado algunos estudios teóricos sobre este género, los trabajos que abordan el *true crime* hispánico son más dispersos y se dedican a analizar casos concretos, estableciendo un corpus de trabajo muy útil como punto de partida. El objetivo de esta investigación es estudiar la novela de *true crime* escrita en español, tratando de hallar sus orígenes o las fuentes de las que procede, y de establecer unos rasgos comunes que permitan caracterizarla o definirla. Además, se prestará atención a la función que este género desempeña en la actualidad, a menudo asociado a la denuncia de la violencia ejercida contra las mujeres y, concretamente en el ámbito español, a la crítica a la corrupción política.

PINA ARRABAL, ÁLVARO (UCA): “La teoría de la gradación de la ficción”

El objetivo principal es plantear las líneas maestras de una teoría de la ficción inédita, aún in fieri, basada en lo que Vicente Luis Mora denomina «gradientes ficcionales»: el grado de correspondencia entre los elementos objetivados en una obra de ficción y sus referentes en la realidad no ficcional, si los hay.

En primer lugar, se ofrece una definición abarcadora de ficción: materia abstracta que se configura desde y en la realidad mediante procedimientos semióticos. Se plantea que la ficción es un tipo de materia al que solo puede accederse mediante el pensamiento y, en concreto, mediante la decodificación de las propiedades semióticas subyacentes de cada medio (por ejemplo, el texto en el caso de la literatura). Asimismo, se aboga por obliterar la categoría textual –de tintes comerciales y arraigada sobre todo en el ámbito anglosajón– de *no ficción*, al entenderse que toda forma textual, incluidas las (auto)biografías, es ficción.

Se exploran, por consiguiente, las nociones de realidad y verdad, y se argumenta que la realidad es la verdad que percibimos. Aunque existente, la verdad resulta inasible y, una vez experimentada, no puede más que interpretarse o describirse de forma asintótica. Es aquí donde la ficción, según se expone, puede presentar un grado de correspondencia mayor o menor con respecto a la verdad (o grado cero).

Se propone, de este modo, una metodología de medición del gradiente ficcional para medios semióticos textuales, basada en la atribución de coeficientes de ficcionalidad. Este sistema es porcentual (cuantitativo), pero también inevitablemente cualitativo en la medida en que conlleva una selección y valoración de elementos. Se comentarán algunas de las limitaciones inherentes al planteamiento, como la dificultad para aquilatar la realidad no factual o la potencial falta de datos. Aunque la comunicación se centra fundamentalmente en la ficción literaria, no se renuncia a reflexionar sobre el papel que la ficción desempeña en otros medios semióticos, en los que el sistema de gradación habría de ajustarse a las especificidades de cada uno de ellos.

Se pretende, en definitiva, profundizar en el estudio teórico de la ficción a partir de las múltiples posibilidades discursivas y de representación que esta permite en la actualidad.

RUIZ MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL (UGR): “Lo que sólo la novela puede descubrir: el concepto de paradoja termina de Milan Kundera aplicado a la narrativa de Michel Houellebecq”

En un momento de encrucijada para la ficción, donde parece producirse un replanteamiento problemático de sus límites, sobre todo en lo que respecta a su género señero, la novela, nos parece interesantes volver a pensar en qué consiste la especificidad de lo novelesco y cuáles puedan ser sus caminos de futuro volviendo la vista a una de las propuestas teóricas a nuestro juicio más fructíferas sobre el género y lejos de estar agotadas: la del novelista Milan Kundera. Para éste, la novela es, ante todo, una forma peculiar de conocimiento autónomo que surge en la modernidad, con Cervantes, de forma paralela al racionalismo cartesiano y la ciencia moderna, y que indaga justamente en lo que las ciencias habrían olvidado: aquello que Husserl denominaba die *Lebenswelt*, el «mundo de la vida». Para Kundera, descubrir lo que sólo una novela puede descubrir del mundo es su única razón de ser, y, para cumplir dicha función cognoscitiva, ésta se habría desarrollado históricamente en una serie de trayectorias (del juego, del sueño, del tiempo o del pensamiento) que, si bien a juicio de este autor se hallan en conflicto con la época presente —olvidada en parte del proyecto novelesco de la Modernidad—, distan mucho de haber agotado sus posibilidades creativas. El objetivo de nuestra propuesta sería llevar a cabo una exposición razonada de la teoría de la novela de Kundera con objeto de plantear sus posibilidades de futuro. Y, en particular, estudiar las posibilidades el concepto kunderiano de la novela como el lugar de las «paradojas terminales» (es decir, de planteamientos sobre el mundo en los que aflora una aporía o contradicción insalvable, no exenta de justicia poética), para aplicarlo después en forma de caso a la narrativa de Michel Houellebecq. Postulamos que las novelas de este autor, no exento de polémica y a nuestro juicio no siempre bien leído por cierta crítica, pertenecen al concepto de novela reivindicada por Kundera para el futuro, y que constituyen un lugar privilegiado desde donde pensar, a través de paradojas terminales, el contradictorio mundo actual.

SÁNCHEZ SEMPERE, IRENE (UMU): “Los límites de la ficción en la novela española contemporánea”

El debate sobre el estatuto de la ficcionalidad ha llegado a nuestros días amplificado y enriquecido por innumerables propuestas desde el campo de la teoría e incluso de la propia práctica literaria. Forzando las costuras genéricas, son muchos los escritores actuales que practican formas novelescas híbridas que persiguen el reflejo múltiple, fraccionado y contradictorio de una contemporaneidad en la que se disuelven identidades tradicionales y verdades absolutas. En ellas podemos encontrar amalgamados rasgos de la novela histórica, la policíaca, el folletín, la metanovela, el diario, el Bildungsroman, la autobiografía, la autoficción, demostrándose una vez más que la única regla que cumple universalmente la novela es la de transgredirlas todas.

Sin embargo, no podríamos orientarnos en ese debate sin buscar en la larga tradición de reflexión poética los elementos que configuran la ficción como una forma de verdad que se configura internamente por medio de una coherencia constructiva. Cervantes transgredió los géneros literarios existentes buscando un ámbito propio en el que se conjugara, a la búsqueda de esa verdad, lo imaginario con el referente histórico y dio paso a la novela moderna. Es un buen modelo para los autores actuales que, como Javier Marías, Vila-Matas, Muñoz Molina o Javier Cercas, buscan formas nuevas en el contexto actual de la novelística española.

Después de las consabidas etapas del realismo social y de la experimentación desbocada, son escritores que buscan, más allá de banderías políticas o estéticas, un lenguaje propio que responda a esa verdad poética, utilizando materiales heterogéneos y saltando continuamente de la realidad a la ficción, conscientes de la permeabilidad prodigiosa de la frontera. No puede ser objeto de esta ponencia el análisis de su novelística, pero sí la reflexión acerca del denominador común de unas estrategias que, manifestadas en toda su diversidad personal, plantean al concepto de ficcionalidad nuevos desafíos.

SÁNCHEZ UNGIDOS, GUILLERMO (UniOvi): “Ganar teorías. Hacia una ficción autoteórica”

La experiencia literaria es una forma privilegiada de adentrarse en los sugerentes enigmas y las formas aporéticas que han vertebrado el pensamiento teórico, en las que la inquietud y la curiosidad del escritor acostumbra a indagar. Esta intervención «autoteórica» (Bal, 2015 y 2016; Fournier, 2017; Hernández Navarro, 2021) en el campo literario demuestra la articulación de la obra del autor en la libertad creativa y el compromiso estético.

Más allá, por tanto, de categorizar los acercamientos literarios a la teoría, es interesante atender a ciertos espacios de relación que abren la posibilidad no solo de interpretaciones paralelas, sino de teorizaciones paralelas; y esto, semántica y epistemológicamente, es lo que permite usar, a la vez, todos los

instrumentos en juego, y ensayar una escritura crítica alternativa a los modelos tradicionales de análisis de las obras literarias.

En esta comunicación nos proponemos reflexionar sobre la presencia del uso discursivo de la teoría en la literatura. Exploraremos en concreto las formas de la teoría en la narrativa contemporánea, cuyo propósito no es otro que darle sentido a través de su tratamiento «excesivo», entendiéndose no solo como la representación desproporcionada de este, sino también como una búsqueda de reaparición, esto es, la organización de sistemas teóricos dentro de un sistema ficcional a partir de una serie de variables que ponen de relieve las impurezas de sus discursos y su valor funcional.

Estás prácticas no solo ratifican el carácter híbrido, heterogéneo e intencional de la obra literaria teórica, sino que le agregan complejidad y dinamismo a un discurso que se configura como alternativa estética. Localizaremos y evaluaremos en el espacio narrativo de varias propuestas de escritura contemporáneas (Vicente Luis Mora, Miguel Ángel Hernández, Raquel Taranilla, etc.) los usos, más o menos arriesgados, de la teoría en el discurso ficcional, midiendo su productividad al reinsertarla en contextos y situaciones específicas

VERDÚ ARNAL, ISABEL (UB): “Estética y políticas en Vila-Matas”

La presente comunicación plantea las relaciones complejas y ambivalentes entre la obra de Vila-Matas y la política y lo “político” en sus diversas acepciones. Para ello, observaremos en su obra el enfoque sobre diversas cuestiones concretas de interés político, como la referencia carnavalesca a la guerra civil (especialmente en la primera obra, *En un lugar solitario*), o la referencia azarosa e irónica acerca de algunos hechos de actualidad, tal y como sucede en obras como *Hijos sin hijos* (1993) respecto a la Barcelona de la postguerra y la democracia, o *Esta bruma insensata* (2019), respecto a la Barcelona del procés. También se cotejarán las declaraciones del propio Vila-Matas al respecto, en algunas entrevistas y artículos periodísticos, según las cuales “todo es político” y a la vez “nada es político”. Vila-Matas siempre ha reconocido su interés por la política, pero al mismo tiempo su alejamiento explícito de cualquier poética donde el compromiso político forme parte, puesto que el compromiso literario aleja, a su entender, de la universalidad de la literatura. Finalmente, asociaremos su sesgo político fundamentalmente a su estética. En la línea de Adorno, consideraremos que el mayor impacto político de Vila-Matas está en la capacidad subversiva de su lenguaje literario, dispuesto siempre a desautomatizar la mirada. Comulga en ello también con Roland Barthes y su visión del “intelectual bastardo” que, sin dejar de atender la actualidad, trasciende todo ello con el compromiso fundamental con el lenguaje. En definitiva, nos plantearemos a través de todo ello cómo Vila-Matas puede considerarse un intelectual “comprometido”, pero de un modo diverso al compromiso como se entendía en la época de Sartre. Vila-Matas resulta entonces un buen ejemplo de cómo puede perfilarse el escritor comprometido en el siglo XXI, en la línea que ha estudiado Sonya Florey, aunando estética y política: en un compromiso que no se adscribe a ninguna corriente política, sino que persigue la mirada crítica, el reto al lector, el perpetuo juego literario como un modo de interrogar lo real y retar las verdades que nos vienen como dadas.

LOS ESPACIOS DE LA TEORÍA

CEBRIÁN GARCÍA, DIEGO VENTURA (Universidad Católica de Lovaina, Bélgica): “Literatura y movilidad: resignificación del espacio a través del paseo en *Barcelona. Libro de los pasajes*”

Proponemos una ponencia sobre el ensayo *Barcelona. Libro de los pasajes* (2018) del escritor Jorge Carrión. Este texto expone un análisis sociocultural (centrado en el paso de la modernidad a la posmodernidad) de la Barcelona del siglo XX y XXI a través del recorrido a pie por los pasajes de la ciudad, entendidos como “lugares fronterizos”, “portales temporales” o “hipervínculos” (Carrión 2018).

Para nuestro análisis abordaremos la experiencia corporal e intelectual que experimenta —y reivindica— Carrión al recorrer a pie y narrar los pasajes: “la dimensionalidad como condición de base para la experiencia corporal y social [...] implica entender la movilidad como productora de un espacio-tiempo capaz de resignificar los lugares en la medida en que son recorridos” (Cresswell 2006).

¿En qué medida la experiencia corporal e intelectual del recorrido de Carrión está resignificando la Barcelona contemporánea?, y en ese caso, ¿qué Barcelona está reivindicando el autor en su ensayo y a través

de qué estrategias literarias? Un primer avance sobre las conclusiones muestra que la apropiación social, cultural y política de una ciudad parte del uso de su espacio público —véase la importancia de la corporeidad en los pasajes—. Así, concluimos que el ensayo de Carrión, a través del recorrido por estos “portales temporales”, expone una mirada retrospectiva de la ciudad y propone una Barcelona a pie, caminada y pausada, frente al ritmo acelerado de la urbe contemporánea. De este modo, el autor defiende, a través de un ejercicio de montaje literario, una reivindicación sociocultural propia de una ciudad atravesada por la homogeneización de la industria turística y la Marca Barcelona.

A su vez, examinaremos el paralelismo, —valiéndonos de los estudios sobre la errancia, la deriva situacionista, el turismo de proximidad, el flâneur...—, entre la experiencia del cuerpo en movimiento y la estructuración del relato literario. Para ello, abordaremos la propuesta de Carrión en constante diálogo con la célebre obra de Walter Benjamin, de la cual toma el título y la estructura narrativa.

GARCÍA RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ (UniZar): “Un golpe al pensamiento: la literatura como objeto teórico”

Uno de los grandes desafíos a los que la teoría literaria se enfrenta en la actualidad se retrotrae en realidad a lo que ya Susan Sontag apuntaba en *Contra la interpretación*: me refiero a un uso temático de los textos literarios. La problemática deriva de los estudios culturales ha venido vaciando el discurso teórico de las herramientas hermenéuticas que hacen de ella una mirada que dialoga con el pensamiento desde el arte. En esta comunicación, se defenderá que los caminos de la teoría literaria deberán construirse con y desde los textos artísticos. Para ello, nos serviremos de unas de las líneas principales que han atravesado la creación y la teoría literaria desde Adorno: la violencia. Versionando la expresión de Deleuze, el título de esta ponencia hace referencia precisamente a la unión de estas dos preocupaciones: cómo contar la violencia desde el arte y cómo hablar del arte que cuenta violencia. Gracias a esta región de la literatura y de la teoría podremos evidenciar cómo hemos de enfrentar los límites de la interpretación alegórica para evidenciar el arte como un cauce de pensamiento más que como una constatación ideológica.

GRACIA GASPAR, MARÍA LUZ (UCM): “El ‘giro cognitivo’ en la teoría literaria: la reconceptualización del ‘objeto literario’”

Se denomina como «giro cognitivo» al cambio de paradigma de las ciencias humanas y sociales iniciado, aproximadamente, en el inicio del siglo XXI (Martínez Falero, 2019: 121). Desde la década de los noventa, la neurociencia ha sido aplicada a disciplinas como la psicología, la antropología, la lingüística, la teoría literaria, la filosofía o la estética (Martínez Falero, 2019: 121; Escudero Chauvel, 2021: 9-10). No obstante, en el inicio de nuestro siglo, los avances en los resultados científicos en estos estudios han derivado en la denominada revolución del «giro cognitivo», que ha afectado a todos los aspectos que componen los estudios literarios (Stockwell, 2009: 25; Martínez Falero, 2019: 121).

En concreto, se califica como «poética cognitiva» a las diferentes aplicaciones de las ciencias cognitivas utilizadas en la investigación literaria (Martínez-Falero, 2019: 123). La poética cognitiva se particulariza por efectuar una reformulación de algunos de los preceptos provenientes de la teoría y crítica literaria desde el enfoque de las ciencias cognitivas (Stockwell, 2007: 137; 2019: 6; Martínez-Falero, 2020: 150). En consecuencia, comparte los principios fundamentales de las ciencias cognitivas, esto es, por un lado, conciben que el significado está corporeizado (embodied); por otro, mantienen que las categorías son provisionales y dependen de la situación sociocultural y la corporeización (embodiment); y, por último, comprenden que el lenguaje y los procesos de la lectura y la interpretación son rasgos naturales, evolucionados y universales en el ser humano y presentan una continuidad con otras experiencias perceptivas producidas en un entorno (Stockwell, 2007: 137-138; 2019: 1-8; Harrison y Stockwell, 2014: 218-220). Sin embargo, la poética cognitiva reconoce la especificidad de la obra literaria —que se diferencia de los otros tipos de usos del lenguaje— por lo que requiere los preceptos convencionales de la teoría literaria (Harrison y Stockwell, 2014: 220; Stockwell, 2019: 6).

En conclusión, desde finales del siglo XX, se observa un aumento del interés del campo de los estudios literarios por la aplicación de las ciencias cognitivas, que ha efectuado una reconceptualización de los problemas tratados a lo largo de la historia de la teoría literaria y que presenta un futuro todavía sin explorar.

JIMÉNEZ GÓMEZ, CRISTINA (USC): “El pensamiento espacial crítico en una crónica autobiográfica del exilio republicano: *Tiempo de llorar* de María Luisa Elío”

María Luisa Elío (Pamplona, 1926-Ciudad de México, 2009) fue una escritora, actriz y cineasta española, pionera en abordar el tema de la guerra civil y el exilio con la película *En el balcón vacío* (1961),

dirigida por su marido Jomí García Ascot y de la cual ella fue guionista y actriz. No obstante, son sus relatos, de carácter autobiográfico, los que en los últimos tiempos han llamado la atención de la crítica. Su obra *Tiempo de llorar* (1988) es la crónica de un retorno imposible, treinta años después de exiliarse a México, a su ciudad natal Pamplona. El espacio se convierte así en un elemento axial en su obra para reconfigurar una identidad perdida y anclada a los tenues recuerdos de la infancia. Elío se establece, pues, como una figura espacial y de desplazamiento (del migrante al turista), lo que en el texto se pone de manifiesto en una narración ambivalente y caracterizada por la interrelación de distintas modalidades discursivas y géneros narrativos, la dislocación espacio-temporal, el fragmentarismo, la oralidad y lo dialógico, la heteroglosia y el desdoblamiento. De esta manera, se pretende demostrar cómo el pensamiento espacial crítico en Elío cuestiona, en términos de Foucault, la unicidad del sujeto y posibilita la creación de otros espacios con sus propias lógicas que desestabilizan los discursos hegemónicos.

LÓPEZ PÉREZ, ANIER (Universidad de la Habana): “La fe y el amor cuando Tirant emerge autopoietico”

Entre las principales características de los sistemas complejos están la no linealidad, la caoticidad, la existencia de atractores, la emergencia en contraposición a la aparición, el holismo, la autoorganización de los conjuntos, la autopoiesis de los sujetos que intervienen en ella, la borrosidad de las fronteras, etc. Los sistemas complejos, como la literatura, están sujetos a variables que, al ser modificadas, desencadenan transformaciones que no conducen a un resultado único, sino múltiple. Se propone un análisis de los dos primeros capítulos de la novela *Tirant lo Blanc* como prototípicos del comportamiento autopoietico del sistema literario. Asimismo, se tienen en cuenta consideraciones del modelo narrativo de Adam. Se discuten los atractores amor y fe como elementos rizomáticos en la novela. El capítulo I y II responden a una estructura de bucle que se repetirá a lo largo de la historia narrativa. Si bien la novela *Tirant lo Blanch* es en sí misma un sistema literario complejo, a su interior también existen otros sistemas complejos que pueden ser estudiados en su sentido dialógico y en relación con una mirada filológica más tradicional. Los capítulos I y II además de su función como parte de la estructura general de la narración, emergen como un sistema complejo individual. Pueden ser estudiados según las macroproposiciones descritas por Adam, aunque estas son insuficientes para comprender el comportamiento prototípico de algunos personajes. La fe es la estructura reticular que articula el comportamiento de los personajes medievales de la novela. Tirant es un personaje que desborda los cánones del caballero. Aun así, la defensa de los ideales de la caballería dicta las normas de conducta social y de su comportamiento en batalla. Pero no puede Tirant, por ser un personaje rizomático, desde el punto de vista temporal, ser portador solo de esas nociones, al convertirse en un personaje autopoietico, creativo, que reacciona a los procesos autoorganizativos del sistema del que participa, fracasa en la conservación de las virtudes y emerge como pecador, por esa razón es castigado.

LUMBRERAS MARTÍNEZ, DANIEL (UniOvi): “Un acercamiento epistemológico a la literatura ucrónica”

Desde que Heródoto conjeturase qué habría pasado si los atenienses no hubieran plantado cara a Jerjes, los autores se han preguntado cómo habría sido el mundo si un determinado suceso fuese diferente de lo que nos conocemos. Situada a caballo entre la creación y la crónica (de ahí su nombre anglosajón, *alternate history*), la ucronía nos plantea un juego ontológico a partir de un punto de divergencia en el pasado. Los mundos posibles que dibujan estas creaciones, sean novelas meramente especulativas, sean ensayos de carácter historiográfico, ponen en jaque nuestra certidumbre de los acontecimientos pasados, nacidos de la unicidad de la realidad. Ello sucede al proporcionar una reescritura de la experiencia empírica que el lector reconoce como propia.

Al subrayar la plausibilidad de otros mundos posibles, la ucronía nos pone frente al espejo de la debilidad ontológica de nuestra idea de Historia, fundada en sucesos concebidos como necesarios, ineludibles, pero que bien pueden nacer de casualidades y circunstancias en los que un pequeño punto de divergencia basta para cambiar todo lo que tenemos por seguro. Filósofos como Saul Kripke o David Lewis nos invitan a plantearnos si los universos alternativos tienen una entidad independiente o son un mero experimento mental que ha inspirado a escritores y guionistas de los tres últimos siglos.

Sea cual sea la opción epistemológica que postulemos, como ejecutan de forma lúdica Sheldon Cooper y Amy Farrah Fowler en *The Big Bang Theory*, los contrafácticos nos permiten acceder a un mayor conocimiento de nuestra realidad al indagar en los efectos que producen la variación de las causas que tomamos como cotidianas o históricas. La célebre colección de ensayos de J. C. Esquire *If It Had Happened Otherwise* (1931) se nos antoja un esfuerzo erudito, mientras que *En el día de hoy* (1976) de Jesús Torbado parece un ajuste de cuentas con la Historia. Y la visión del pasado, como recuerda Rosenfeld (2002) según sea idealizada o no, también sirve para entender mejor cómo vemos nuestro propio presente.

MARTÍNEZ-FALERO GALINDO, LUIS (UCM): “Semiótica cognitiva y literatura: en torno al concepto de ‘literariedad’”

Desde hace al menos tres décadas la lingüística aplicada anglo-norteamericana ha venido desarrollando la teoría cognitiva como método de estudio de los textos literarios (poética cognitiva, teoría cognitiva de la literatura, etc.) hasta constituir lo que Peter Stockwell y otros han denominado el “giro cognitivo” (P. Stockwell, “Cartographies of cognitive poetics”, 2008), en confluencia con el “giro lingüístico” formulado por Richard Rorty en 1967. Ello ha supuesto la configuración de un método transdisciplinar donde el texto literario se estudia desde presupuestos neuropsicológicos, antropológicos, lingüísticos, emocionales, etc., en su dimensión creativa, textual y receptiva, constituyendo una nueva vertiente crítica que renueva los estudios sobre el estilo literario y sus efectos. Este método holístico es la base para plantear la comunicación en este congreso, en la que me propongo definir y ejemplificar de manera adecuada y breve los conceptos de “literariedad” y de “ficcionalidad”, en torno al concepto de “literatura” como modalidad discursiva particular que posee unas características específicas desde un punto de vista psicológico (con el concepto de “imaginación” como elemento fundamental), cultural, lingüístico y cuyo objetivo es provocar una reacción emocional determinada en el receptor. Ello conlleva, además, la confluencia metodológica de unas bases neuropsicológicas con la construcción lingüística del texto, que se ha de deducir mediante unas metodologías críticas de base generativa, pragmática y estructural, articulándose los diferentes instrumentos críticos de acuerdo con la tipología genérica de que se trate, partiendo de un mayor o menor grado de cercanía respecto de la comunicación lingüística cotidiana, lo que supone, de entrada, una separación entre los actos de habla (con una intencionalidad comunicativa y una pretensión de “verdad”) y los actos de ficción (con una intencionalidad comunicativa y estética, y una pretensión de “verosimilitud”). Se trata, en definitiva, de la definición de la literariedad y la ficcionalidad como características esenciales del hecho literario, si bien los elementos perceptivos subjetivos y autobiográficos no quedan al margen, por cuanto la individualidad creativa es el punto de origen del proceso comunicativo que denominamos “literatura”.

MONTEAGUDO ALONSO, ANTÍA (UVigo): “La poesía de lo cotidiano: nuevos frentes metodológicos”

Esta comunicación propone un acercamiento al concepto de lo cotidiano en la poesía gallega contemporánea y, para acompañar todas las digresiones teóricas, utilizaré ejemplos de autores/as contemporáneos gallegos y gallegas como Lupe Gómez, Antón Reixa o Arancha Nogueira. Tomo como punto de partida para el análisis el año 1975 por considerar que se trata de un momento en el que los cambios políticos conllevan también cambios sociales y culturales que permiten un acercamiento entre arte y vida, así como una proliferación de temáticas y sensibilidades ordinarias en la poesía. Partiendo de los estudios realizados por Henri Lefebvre (*La vida cotidiana en el mundo moderno* 1967) y, sobre todo, de Maurice Blanchot (“El habla cotidiano”, *La conversación infinita*, 1969), entenderé “lo cotidiano” como aquello que está siempre ocurriendo y en tránsito— que, por lo tanto, es difícil de aprehender, imposible de clasificar y siempre oblicuo a todo tipo de norma que queramos utilizar. Para Blanchot, lo que caracteriza a “lo cotidiano” es que siempre va a escapar a todo tipo de definición.

En el momento en el que “lo ordinario” y “lo poético” se entrelazan, la poesía construye un conjunto de estrategias que permiten despertar en el lectorado el sentimiento de “cotidaneidad” (a lo que denominaré “marcas de cotidaneidad”), pero también instrumentos para lidiar con esta idea de lo fluido. Asimismo, las personas estudiosas de la poesía deben desarrollar las herramientas necesarias para poder acercarse correctamente a este tipo de creaciones que, a menudo, oscilan entre diferentes medios artísticos (inter- o trans- mediales). Con esto, pretendo mostrar la forma en la que la poesía de lo cotidiano abre nuevos frentes metodológicos para los estudios literarios, entre ellos, la forma en la que nos permite un nuevo acercamiento a lo poético desde una posición no-binaria que prescinde de las dicotomías entre literatura culta/popular, poesía verbal/multimodal o entre arte y vida.

MORO, ÁNGELA (Universidad de Pisa): “Un modesto deseo de exactitud. Espacio y narrativa breve en el exilio: los casos de Max Aub y Ramón J. Sender”

La comunicación se propone abordar las formas de representación del espacio en algunos ejemplos de obras de narrativa breve de Max Aub (París, 1903 – Ciudad de México, 1972) y Ramón J. Sender (Huesca, Aragón, 1901 – San Diego, California, 1982). En el marco de la literatura del exilio republicano español de 1939, se trae a colación, por lo tanto, un doble aparato teórico, cuya intersección, a menudo concebida en términos autoexcluyentes, está aún poco estudiada: la brevedad narrativa y las teorías sobre el espacio, con un

especial enfoque en el concepto de heterotopía [Foucault 1967]. El manejo de lo descriptivo en detrimento de la acción atribuye a las representaciones de los lugares una relevancia medular que las convierte en componentes imprescindibles del entramado narrativo. De ahí que, precisamente por ser exiguas en la economía textual de la narrativa breve, las descripciones de lugares – si aparecen – se carguen de consistencia semántica y de función simbólica y el espacio se convierta en el depositario del significado del texto, en el lugar concreto donde almacenar sus múltiples sugerencias. La encrucijada entre espacio y narrativa breve se revela por lo tanto provechosa: al fomentar la ecuación entre género y mapa [O'Connor 1962; Tally 2013], la narrativa breve alberga con asiduidad temas y sujetos marginales y fronterizos, tal como los exiliados, figuras del desplazamiento por antonomasia. Asimismo, en el contexto del exilio, el régimen sustituye a la descripción la prescripción del espacio. Este espacio participa de su ideología y genera zonas de las que los sujetos juzgados como espurios quedan excluidos, convirtiéndose en hombres sacri [Girard 1982; Agamben 2005]. De ser así, se intentará demostrar cómo la cartografía alojada en las obras de los exiliados, suspendida en un entorno heterotópico, ejerce una función de contranarrativa con respecto a la topografía oficial del régimen, cuestionando sus fronteras y recobrando espacios inalienables.

NAVACERRADA DOMÍNGUEZ, ANDREA (UCM): “Los poetas de las flores de metal: El videojuego como máquina generadora de textos”

La premisa inicial de esta propuesta es la idea de que hay una creciente cultura del videojuego que permea la sociedad contemporánea y que es parte de transformaciones socioculturales más amplias (siendo consecuencia y agente de estas), tales como la aparición y el crecimiento de una cultura digital y participativa o de ideas como la modernidad líquida o la llamada era del simulacro.

En la primera parte, tras revistar el modelo canónico de la historia videolúdica como historia hipertextual, se abordan las estructuras discursivas del juego a través de una confrontación de las teorías del cibertexto y la teoría de los mundos ficcionales. En este sentido, para el estudio de la significación del videojuego como contenedor de sentidos y discursos, se ha evaluado la pertinencia de un modelo de mundo narrativo que se ha puesto en relación con los conceptos de cibertextualidad y textualidad ontológica. Acogiéndonos a la noción de cibertexto, la cual remite a la metáfora del texto-como-máquina, y sirviéndonos a su vez de los planteamientos de Murray, Greimas y Ryan, en este primer bloque se definen las características esenciales del videojuego entendiendo este ya como un cibertexto interactivo y distinguiéndolo así del concepto de mundo ficcional o cibertexto no interactivo.

El segundo bloque se centrará en la forma adoptada por el sujeto lúdico cuando a este se le considera un elemento más de la unidad textual del juego. Haciendo uso de la noción de identidad narrativa de Ricoeur, se desarrollará la idea de que el «yo lúdico», entendido como la representación percibida por la subjetividad lúdica –promulgada por el jugador mismo al comprometerse con el juego–, encuentra su lugar dentro de la unidad del espacio heterocósmico del juego en la forma de un miembro del heterocosmos, es decir, un personaje. Comenzando con un mapeo sobre los enfoques existentes sobre la cuestión del personaje en los *Game Studies*, se sugerirá que es a la narratología a la que debemos recurrir para obtener una herramienta de estudio más satisfactoria para esta cuestión. Se concluirá sugiriendo una modificación del enfoque estructural del personaje de Uri Margolin como base para una conceptualización sistemática del personaje-jugador, para lo cual analizaremos los personajes de Joel en *The Last of Us* y Kaitlin Greenbier en *Gone Home*.

PASQUÍN MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA (UMU): “Ansiedad colonial: déficit de poder y grietas en la narrativa de la dominación”

La presente comunicación pretende exponer, a través de técnicas y análisis acuñados por teóricos y críticos del poscolonialismo, las diferentes muestras de déficit de control y desestabilización del discurso colonial por medio del texto literario. Dada la infinidad de posibilidades en cuanto al texto referencial o la fuente de la que servirse, en un contexto de ocupación colonial, evidentemente, esta comunicación abordará fragmentos de aquellos tratados que permitan dicha indagación de las particularidades discursivas propias de este tipo de textos. Así pues, cuestiones identitarias, de otredad o del colonialismo visto desde un prisma discursivo serán discutidas. Por otro lado, para adentrarnos en lo que Bhabha llamó la “economía conflictiva del discurso colonial”, se antoja interesante no desechar otras aproximaciones de carácter subalternista, por ejemplo, para poder ofrecer un análisis textual más amplio, sí, pero también más complejo. Se antoja interesante el contexto proporcionado por colonias que sufren distintas prácticas coloniales, si bien cada sistema ofrece sus propias particularidades. El caso de Filipinas y su doble proceso de actividad colonial o Nueva Zelanda y la cuestión identitaria que plantea el acercamiento occidental y oriental, así como la exploración de conceptos como la antropofagia o canibalismo que resuenan con especial fuerza en el ideario maorí.

PUJANTE CASCALES, BASILIO (UMU): “Minificciones líquidas: problemas de transmisión en el microrrelato en internet”

Uno de los retos a los que se enfrenta la literatura electrónica es al de la transmisión. Problemas que tradicionalmente se asociaban a la literatura oral como las modificaciones de los textos, la ausencia del nombre de los autores o las falsas atribuciones han adquirido una nueva actualidad en internet. Esta situación es especialmente palpable en las redes sociales por la imposibilidad de modificar los textos en algunas plataformas o por la ausencia de editores que, como si ocurre con las webs, actúen de filtro. En nuestra comunicación analizaremos cómo esta nueva forma de transmisión de la literatura ha afectado a un género que tan buen acomodo ha encontrado en el contexto digital como es el microrrelato. En concreto, analizaremos los problemas de transmisión en redes sociales como Twitter o Instagram de algunos de los minicuentos más conocidos, como, por ejemplo, "El dinosaurio" de Augusto Monterroso.

RODRÍGUEZ SANTOS, JOSÉ MARÍA; RODRÍGUEZ PEQUEÑO, JAVIER (UAM): “La ruptura de la lógica ficcional en *Fleabag*”

No es nuevo que en algunas representaciones teatrales los personajes se dirijan al público, rompiendo la cuarta pared o la lógica ficcional pues un personaje (perteneciente al mundo de la ficción) interactúa con los espectadores (pertenecientes al mundo real). Esta transgresión de la lógica comunicativa es tolerada por el hecho de que personajes (actores) y espectadores, aunque no comparten ni tiempo ni espacio artístico, sí comparten tiempo y espacio físico, coinciden materialmente en un tiempo y un espacio. En las últimas décadas -no es un fenómeno nuevo ni mucho menos- algunos directores han desarrollado este fenómeno en obras cinematográficas, donde la ruptura es más transgresora. Es el caso, por ejemplo, de Woody Allen en películas como *Annie Hall* (1977) donde los personajes hablan directamente a la cámara y a los espectadores o *La rosa púrpura de El Cairo* (1985) en la que un personaje sale de la pantalla de una película a la sala en la que se proyecta, rompiendo los límites de la ficción y de su propia lógica.

A nosotros nos interesa el caso de la serie de televisión *Fleabag* (dos temporadas, 2016 y 2019) porque la metalepsis o ruptura de la lógica ficcional tiene repercusiones narrativas importantes: busca la complicidad de los espectadores sin desvirtuar el universo narrativo ni dramático a pesar de que lo hace en presencia de otros personajes y no en apartes, es fuente de comicidad (humor muy negro), convierte al espectador en un ser activo e involucrado en la historia, con el privilegio de saber más que los otros personajes y hace que el personaje principal sea también narrador. Por si fuera poco, en la segunda temporada el artificio crece especialmente con el personaje de Scott, el cura, y provoca en ocasiones que los personajes de la obra estén en diferentes planos de la ficción, elevando el grado de originalidad de la serie.

SUÁREZ GARCÍA, NOELIA (UniOvi-Université Libre de Bruxelles): “E-Communities, Ficto-publicidad y ciudad de vacaciones. Una aproximación teórica a la relación espacio urbano-ciencia ficción a través de *Cero absoluto*, de Javier Fernández”

Durante los últimos años, hemos sido testigos de la formación de un nuevo espacio urbano. Progresivamente, el ciudadano ha ido perdiendo toda noción de identidad o pertenencia a un espacio concreto, a la vez que se ha potenciado la concepción de espacio infinito o ilimitado que ha derivado en el espacio virtual, en el que priman el anonimato y la ausencia de emociones y de un pasado que permita a sus habitantes forjar una identidad comunitaria. Así, hemos asistido a la configuración de un espacio singular creado desde una entidad nueva que ha (auto)generado un nuevo modelo de ciudad. El recrudescimiento de las políticas neoliberales junto con el enorme peso de las nuevas tecnologías en la sociedad actual ha hecho que la ciencia ficción no solo haya entrado dentro del canon como un género literario consolidado, sino también que se haya producido una evolución en todos los subgéneros de carácter utópico, más concretamente en la conformación de la ciudad de vacaciones, heredera de las clásicas utopías sociales. *Cero absoluto*, de Javier Fernández refleja tanto la irrupción de los *mass media* en el ámbito literario a través de la ficto-publicidad como la nueva temática adquirida por la ciencia ficción y que introduce una fuerte crítica sobre la actual sociedad. La obra se caracteriza por ofrecer distintas formas ortotipográficas, diferentes niveles de lectura y un conglomerado de (sub)géneros literarios que conforman una unidad llena de espacios de indeterminación donde el lector adquiere un gran protagonismo. Junto a la hibridación genérica, el discurso literario se fusiona con el texto gráfico, dotando a la narración de una gran complejidad en el proceso de recepción al darle una gran importancia a la estética visual.

VALLS BOIX, JUAN EVARISTO (UCM): “Literatura motel. Vidas inmundas en la narrativa estadounidense contemporánea”

El propósito de la presente comunicación consiste en estudiar las características de algunas poéticas relevantes en la ficción estadounidense contemporánea que podrían definirse como “literatura motel”. Esta poética cuestiona el terreno común que sustenta tanto la World Literature como el mercado mundial neoliberal, y desacredita las promesas de cosmopolitismo, globalización, conectividad y circulación que auguran el progreso y la mejora de las formas de vida contemporáneas. Manifiesta el carácter privilegiado de regiones del imaginario cotidiano estadounidense (centrado en la casa, la familia y el territorio propio como patria) que se promocionan como correctos y normativos —aquellos que conforman un “mundo”—, y hace visible una topografía alternativa de la vida contemporánea (moteles, gasolineras, carreteras) menos normativa pero más “real”. En paralelo a las dinámicas de globalización neoliberal y circulación global de las obras como literatura mundial, estas poéticas encarnan la precariedad, el agravio, la abyección, la banalidad y la incertidumbre de las formas de vida que siempre acompañan parasitariamente a aquellos procesos de mundialización e impiden su conclusión.

Así, la literatura motel es la literatura sin mundo en la era de la literatura mundial, y encarna la estructura de la sensibilidad de los que pertenecen a los moteles, las gasolineras y las casas móviles: las prostitutas, los alcohólicos, los inmigrantes, los desempleados, los mendigos. Esta tendencia se encuentra en la narrativa de autores contemporáneos clásicos como Raymond Carver y Lucia Berlin, pero también en escritores recientes como Bryan Washington o Anthony Veasna So, y constituye una especie de “subgénero” de la poética de la World Literature. La literatura motel no es cosmopolita, sino marginal; no es global, sino inframundana; no circula, sino que es intraducible; no trata sobre formas-de-vida, sino sobre ruinas-de-vida imposibles de producir un relato unitario. La literatura motel, en definitiva, exige que nos enfrentemos a la persistencia de la incoherencia, la banalidad y la incomunicación como aspectos paradójicos e inextricables del proyecto de la literatura mundial.

VERSTEEG, MARGOT (Universidad de Kansas): “Divas and Chorus Girls. Movilidad en textos sobre performers femeninas (1845-1936)”

La producción cultural de las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX está llena de artistas femeninas. En novelas, poemas y obras de teatro producidas entre 1845 y 1936, mujeres de talento bailan, cantan y actúan, al mismo tiempo que exploran hasta qué punto sus actuaciones son compatibles con las costumbres de su época. Inspiradas por los ideales liberales de hacerse a sí mismas, y con un deseo de éxito profesional y movilidad social, estas mujeres consiguen forjarse un espacio propio en la esfera pública, e incluso ascender a la fama internacional. Atienden a una emergente cultura de masas, desarrollan estrategias de marketing, y utilizan sus cuerpos para negociar unas identidades étnicas, raciales y nacionales mientras participan en las redes transnacionales.

Pretendo teorizar las historias de estas *performers* ficticias por el lente de los estudios de la movilidad que buscan a repensar la relación entre cuerpos, movimiento y lugar (Sheller). En el corpus de textos empleados las trayectorias geográficas sirven como una fuerza activa para crear a los personajes y sus historias. Con frecuencia procedentes de familias pobres, estas mujeres sufrieron en su juventud abusos que les instigaron a buscar la suerte en las tablas. Faltas de una educación formal, tuvieron que adaptarse a su nuevo entorno y adquirir las destrezas y la disciplina necesarias. En muchos casos, sacrificaron su autonomía y se sometieron física y emocionalmente al abuso de maridos y empresarios. Como parte de una fuerza de trabajo móvil de gran vulnerabilidad, estas mujeres se encontraron expuestas a la precariedad y al riesgo, sobre todo durante las giras. La movilidad es un aspecto esencial de la modernidad y estas mujeres fueron las primeras de su promoción en visitar nuevos espacios, exportando cierta imagen de España. Viajaron a centros socioeconómicos tales como París, Londres, St. Petersburgo, y también a Latinoamérica y los Estados Unidos. Las más atrevidas visitaron Asia y África. Destaca la circularidad de su movilidad. Muchas regresaron a España, donde exhibieron sus vidas privadas y su movilidad social ascendente. Promoviendo costumbres nuevas y modernas, influenciaron también a las que no tuvieron la oportunidad de irse.

POLÍTICAS DE LA TEORÍA

ABALO GÓMEZ, ADRIANA (Universidad de Berna): “¿Hay espacio para la literatura? Militancia, ideología y estética en la crítica literaria de los años cincuenta en España”

La presente propuesta de comunicación se acoge a la tercera línea temática contemplada: “Políticas de la teoría”. En ella me propongo examinar algunas de las diferentes (y divergentes) teorías literarias expuestas en los años cincuenta en España, que influyeron en la organización del espacio literario y condicionaron la formación del canon. El corpus objeto de examen estará formado por las que llamaríamos “teorías de la política”: *La hora del lector* (1957) de Joseph María Castellet y *Problemas de la novela* (1959), de Juan Goytisolo. Ambas incorporaron muchas de las ideas que sostenían la doctrina del compromiso de Sartre, y salieron a la zaga de *Qu'est ce que la littérature?* (1948). Frente a dichas “prácticas críticas afectadas por militancias e ideologías”, colocaré la “teoría literaria” o “teoría del conocimiento” de Guillermo de Torre, que en *Problemática de la literatura* (1951) se ciñó al terreno estético e intentó abrir camino a la literatura en un contexto politizado y polarizado.

Aplicando la teoría de los campos de Bourdieu trataré de mostrar cómo la recepción de la obra sartreana en un contexto politizado en España favoreció su acogida y promovió la elaboración de “teorías de la política” adaptadas a la propia circunstancia española. Así, lograron instaurarse como opciones literarias legítimas y desterrar la tentación de un arte estético, mal entendido como gratuito. Dichas “acciones políticas” (*La hora del lector* y *Problemas de la novela*) se sostenían sobre presupuestos ideológicos y políticos, y atentaban contra la modernidad literaria al negar la autonomización del campo. La propuesta crítica de Guillermo de Torre (*literatura responsable*), expresaba un compromiso, pero de orden literario, esto es, con el lenguaje, con el arte, con los géneros y con los valores literarios. Así es cómo intentó restituir la legitimidad de la literatura que estaba siendo atacada desde varios flancos. Si bien lo ponderado de su ideal invalidó su recepción, pues lejos de satisfacer a alguno de los dos bandos estético-políticos en pugna (literatura amable al régimen / *realismo social*), daba una solución que sería ahogada entre polémicas.

ALONSO PRIETO, JAVIER (CSIC, Valladolid): “La serrana en la literatura en castellano: configuración del arquetipo de la mujer salvaje”

Las historias de serranas tienen una gran presencia en la tradición oral y en la literatura en castellano desde al menos la Edad Media, estigmatizan a las mujeres que escapaban de la sociedad heteropatriarcal por diversos motivos: por tener una expresión de género diversa, por rechazar la autoridad masculina o por haber sido violadas. Estos relatos que presentan a las serranas como seres salvajes, muestran que el binarismo de género y la disidencia de género están en el origen de la creación de figuras monstruosas que han dejado poso en el imaginario retórico-cultural.

En esta comunicación planteo una investigación genealógica que permite remontarse en la cultura literaria en castellano para entender la concreción ibérica de las *agrestes feminae* o mujeres silváticas. Para ello es fundamental el estudio del espacio y de cómo el personaje se identifica con el mismo. La naturaleza salvaje es el marco espacial en el que aparecen estas mujeres que tienen como antagonistas hombres provenientes de la civilización. Cuerpos diversos que encuentran su acomodo existencial en la soledad de la naturaleza alejadas de las comunidades humanas que les han señalado, estigmatizado y violentado. En este sentido interpretaré la naturaleza como TAZ, Zona Temporalmente Autónoma, siguiendo las teorías políticas de Hakim Bey (1991). Para ello, mostraré diacrónicamente cómo se cumple en diferentes hitos de la literatura en castellano hasta el siglo XXI.

Para abarcar la complejidad de este arquetipo, un paso metodológico obligado supone la aplicación de diversos enfoques que permitan reflexionar en torno a los datos e interpretaciones resultantes de los análisis retórico-constructivistas y foucaultianos. La interseccionalidad se impone en el estudio de estas figuras y el abordaje teórico es también interdisciplinar: los estudios historiográficos de lo subalterno, la teoría queer, los estudios de género, las aproximaciones sobre lo salvaje como otro y la *monster theory* y, por supuesto, los estudios literarios sobre la serrana como arquetipo.

AMORES FÚSTER, MIGUEL (USAL): “La escritura de ficción vista desde la psicopolítica de Chul Han”

Tradicionalmente la ficcionalidad literaria se ha caracterizado en términos de singularidad semántica, sintáctica y/o pragmática con respecto a lo factual. Sin embargo, se le ha prestado poca atención al hecho de que lo que también separa la ficcionalidad literaria de cualquier otro tipo de escritura imaginable es su ausencia de restricciones potencialmente infinita, tanto en términos de forma como de contenido. La ficcionalidad literaria, por tanto, es radicalmente libre, mientras que el resto de discursos arrastra una serie de restricciones *a priori* en todos los sentidos, derivadas de su mayor o menor obligación de correspondencia con el mundo real. Queremos profundizar en esta circunstancia a través de isomorfismo teórico con el pensamiento sobre el poder de Byung-Chul Han. Su tesis básica es que el poder neoliberal contemporáneo no se manifiesta como coacción, sino como generación continua de espacios de libertad; una continua generación de libertad que a su vez supone también una continua generación de competitividad, y que además

no se caracteriza por la explotación exterior, sino por la autoexplotación. Todo eso lleva al individuo postcontemporáneo a ponerse en manos del explotador más exigente e invisible: él mismo. Aquí se defiende que la libérrima escritura literaria sería presa de análogo desencanto estructural. A través de las reflexiones sobre la escritura de diversos escritores del ámbito hispánico comprobaremos cómo esa libertad radical de la ficción se transforma, frente a las certezas de lo factual, en una inseguridad también radical en todo lo relacionado con su propia existencia significativa.

BENITO TEMPRANO, CLAUDIA SOFÍA (Universidad Autónoma de Madrid): “Valores éticos y estéticos del género distópico: de la teoría a la práctica lectora”

Si bien podría parecer que entrados ya en el siglo XXI el estudio de productos culturales periféricos está más que legitimado, lo cierto es que la inserción de objetos literarios y artísticos etiquetados como «cultura popular» dentro del corpus estético universitario sigue requiriendo una justificación previa.

A veces esta justificación no tiene tanto la forma de una argumentación, sino que consiste en la selección de metodologías, la adopción de enfoques disciplinares y la referencia a ámbitos de estudio preexistentes. Estas decisiones por parte del investigador suelen sentar unas bases epistemológica y política que resitúan lo estudiado destacando unos valores estéticos por encima de otros y llamando la atención sobre algunos de sus usos, funciones o significados posibles.

En la medida en que es un género relativamente reciente, la distopía se presentaba a finales del siglo pasado como un objeto inexplorado abierto a todo tipo de indagaciones. A través de una exploración del disgregado «campo» de los estudios distópicos (Bourdieu), esta comunicación propone abordar la cuestión del género como complejo retórico construido conjuntamente por miembros de comunidades expertas (Freadman, Miller, Devitt) que establecen la norma y el cuerpo de valores del objeto que definen, utilizan y reformulan.

Veremos así cómo se ha conceptualizado el género dentro de esa rama de la ciencia ficción que insiste en emparentarse con la utopía (Suvin, Milner, Parrinder), aludiendo con frecuencia a su carácter crítico (Williams, Booker, Moylan,) que en los últimos años se pone en cuestión (Martorell, Moylan) y desgranando las distintas temáticas abordadas por sus autores siempre en relación con problemas políticos candentes en el contexto histórico y vital de estos (Gottlieb, Vieira y Jameson).

Adoptada por la teoría crítica, la sociología y los future studies, la distopía es actualmente un producto de los valores interpretativos asignados por distintos sectores de la comunidad universitaria y del cuerpo social (Dewey cuyas ideas se ponen aquí en relación con la hipótesis de Putnam de la división del trabajo lingüístico). Comprender cómo el género entra en el corpus académico supone por tanto entender mejor la relación epistemológica y política que existe entre teoría y sociedad.

BERNECHEA NAVARRO, SARA (Universidad de Lausana, Suiza) “Escritores ‘exóticos’ en el panorama literario español del cambio de siglo XX a XXI: tensiones, conflicto y estrategias”

El punto de partida de mi comunicación consiste en la observación de un problema sobre la representación de las minorías que se plantea a nivel global y que toma España como estudio de caso. La idea es que las comunidades migrantes y racializadas en España tienen un acceso a la enunciación limitado a unos cuantos temas que tienen que ver con su herencia cultural, su experiencia migratoria, la vivencia de la discriminación, la exclusión social o los estereotipos culturales. Y no está previsto que en sus apariciones públicas en medios de comunicación o a través de la literatura aborden otros temas relacionados con la experiencia general (política nacional, crisis económica, cambio climático...) o individual (aficiones, proyectos personales, etc.). La distribución de estos roles muestra una concepción subalterna de este tipo de escritor que debe ser representante de una experiencia colectiva y una organización del campo definida por una preferencia por lo autóctono (hispanocentrado). Autores de distintas tradiciones teóricas han planteado la dificultad de llegar al centro desde el margen, donde se sitúa lo *otro* cultural, lo exótico, y han coincidido en señalar la necesidad de que estos interpreten el papel asignado de la “diferencia” para ser aceptados en el centro (Rancière, 1995; Casanova, 1999; Slaughter, 2006; Sapiro, 2009, 2014).

En mi comunicación analizo las consecuencias de este condicionamiento (nacionalista, hispanocentrado) en la práctica de los escritores interpelados por su diferencia cultural y en las políticas editoriales del cambio de siglo, del XX al XXI. La pregunta que me hago es si los escritores interpelados por esa diferencia querían o no querían tratar esos temas y en qué medida se vieron condicionados a hacerlo. También exploro cómo estas tensiones se manifiestan en sus tomas de posición literarias y en la construcción de las novelas. Por otro lado, observo el comportamiento del medio editorial que promocionó este tipo de literatura a principios de este siglo, probablemente inspirados y respaldados por la literatura multicultural anglosajona que circula en traducción y que se consume en el país desde hace años.

CASAS, ANA (UAH): “*Feria*, de Ana Iris Simón, y la instrumentalización política de lo literario”

Para Dominique Maingueneau (2004), la paratopía define el lugar paradójico que el autor ocupa con respecto al espacio social, en la medida en que pertenece a él y no pertenece a él, de modo que el alejamiento del escritor es lo que le permite singularizarse del grupo, tener algo que decir sobre él, al tiempo que el grupo lo “autoriza” y lo legitima como autor. La posición paratópica no es ajena, por lo tanto, a elementos adyacentes, como la función mediadora de terceros (críticos, editores y lectores) o insoslayables fenómenos contemporáneos como el papel de los medios de comunicación o de las tecnologías. Partiendo de esta premisa, el presente trabajo quiere interrogarse sobre las intersecciones entre dicha posición paratópica y la mediatización de la escritora Ana Iris Simón tras la publicación de *Feria* (2020), a partir de la lectura y análisis de libro *Neorrancios. Sobre los peligros de la nostalgia* (2021) que, coordinado por Begoña Gómez Urzaiz, incorpora diez ensayos en contra de la exitosa y polémica novela. Esta contrarréplica busca proyectar a Simón en el campo literario y social como portavoz de una agenda política reaccionaria, alineada a la llamada “izquierda rojiparda” o sentimental. No obstante, la autora de *Feria*, con sus frecuentes manifestaciones públicas sobre los temas que se incardinan en su novela, también alimenta una imagen de autor(a) que remite a la figura tipificada del intelectual público (autónomo, comprometido con los retos políticos y sociales de su tiempo, independiente de los centros de poder), a la vez que se sirve del lugar que ocupa en una industria en la que los bienes culturales se clasifican como mercancías y que, a menudo, están al servicio de determinados grupos de interés. Trataré, en fin, de dilucidar algunas de las claves de la instrumentalización política de la obra de Ana Iris Simón, así como de su imagen pública, sopesando la participación de la autora en el juego mediático y las corrientes de simpatía y antipatía ideológicas generadas por esta escritora en el contexto post-15M.

CHENG, LI (UAM): “Política versus mercado: la introducción de la literatura extranjera en China”

Desde las postrimerías del siglo XIX, la presencia de la literatura extranjera –especialmente occidental– fue una de las principales fuerzas que impulsaron la reforma del pensamiento y la literatura de China. La introducción de obras literarias extranjeras ha experimentado auges y declives a lo largo del último siglo y medio. En esta ponencia, nuestra intención es analizar, con el apoyo de la Teoría de los Polisistemas desarrollada por Itamar Even-Zohar, la confrontación y la colaboración de dos conceptos esenciales –*institución* y *mercado*– en la publicación de la literatura extranjera en China, con especial atención al período que va desde los años ochenta del siglo XX hasta la actualidad. En el contexto chino, la *institución* se caracteriza por la omnipresente política de la censura, mientras el *mercado* representa un espacio donde se pretende validar los criterios basados en beneficios económicos y culturales de manera espontánea. La relación entre ambos factores es notoriamente desigual, a favor de la imposición política, dado que todas las editoriales chinas son oficiales, cuya cuota de ISBN es controlada por el Estado que dicta una serie de normas de censura estrictas y arbitrarias, aunque la fuerza del mercado también es capaz de conquistar ciertos terrenos por sus propias ventajas. En muchas ocasiones, esta pugna por el poder termina en una complicidad mutua que se manifiesta en tendencias como: 1) la selección de *best sellers* o clásicos rentables y seguros, en detrimento a obras de *riesgo*; 2) la modificación u omisión de contenidos *sensibles* en el proceso editorial; 3) la promoción y la crítica literaria basadas en información sesgada y manipulada, etc. Como consecuencia, estas prácticas han condicionado la visión de los lectores y escritores chinos, perjudicando la libre circulación de conocimiento y pensamiento. Finalmente, ofrecemos un ejemplo concreto para completar nuestro análisis: la publicación de obras de Mario Vargas Llosa en China, la cual ha tenido una trayectoria sinuosa, con grandes altibajos, a causa de los tira y afloja entre la política y el mercado.

DE LA TORRE ESPINOSA, MARIO (UGR): “Poéticas en disidencia: performatividades de género en las literaturas del yo”

En lo que llevamos de siglo, estamos asistiendo a la irrupción de un número relevante de obras que se articulan en torno a una autoría cisheterodisidente que se explicita como tal en el texto, en muchos de los casos en relatos autodiegéticos donde el/la autor/a construye su orientación o identidad de género performativamente siguiendo el modo butleriano. Supone una enunciación directa que rompe con un espacio patriarcal tradicional en cuanto develan el carácter de construcción del sistema binario tradicional. En la presente comunicación indagaremos acerca de cómo autora/es pertenecientes a sectores de la población que han sufrido tradicionalmente discriminación por cuestión de sexo/género están aprovechando las formas narrativas del *yo* para hablar visibilizando su identidad sin cortapisas, introduciendo ciertos elementos narrativos innovadores de relevantes repercusiones estéticas y políticas. Retomando el concepto de paratopía

de Dominique Maingueneau, se analiza cómo se está interviniendo en el sistema literario gracias a la aparición de una serie de textos que vienen a reclamar un espacio cultural (y social en consecuencia) para sus autore/as, un lugar que les ha sido tradicionalmente negado por mecanismos diversos como la censura o la autocensura. Se trata de una forma de visibilizar una subjetividad sin intermediaciones en géneros como la autobiografía, la autoficción o el ensayo. Y proceden desde una identidad asumida como tal en resistencia al heteropatriarcado. Para ello, y partiendo de los estudios feministas y *queer*, se parte del análisis de un corpus amplio de obras que cumplen con estas condiciones para intentar identificar algunos rasgos que definen a este tipo de textos y los singularizan como un fenómeno dentro de la literatura contemporánea, donde las nuevas condiciones sociales propician la enunciación desde un yo rotundo y cisheterodiscordante que conlleva en gran parte de los casos una reflexión teórica sobre el carácter autorreflexivo tanto de sus prácticas literarias como del género como discurso.

DEL RÍO CASTAÑEDA, LARO (UniOvi): “Contra la definición. Políticas y ficciones de la palabra teórica”

El medio de la teoría literaria ha sido predominantemente el lenguaje. En la teoría, el objeto de estudio y el método de estudio se solapan, en una simbiosis tan interesante como expresiva o peligrosa desde el punto de vista epistemológico.

En esta comunicación queremos explorar las peculiaridades de este hecho, atendiendo a aquellos rasgos propios de la *palabra teórica* que nos suelen pasar desapercibidos. Anotaremos en primer lugar las diferentes actitudes que el investigador puede mantener con respecto a su propio vocabulario –con mayor o menor fe puesta en él–, así como en la aplicación, traducción o tergiversación del vocabulario ajeno. Nos apoyaremos en ideas de la filosofía del lenguaje, sobre todo en las hipótesis de Wittgenstein, para comprender el potencial político y comunicativo que esconde la terminología según como se la maneje y refunda.

En segundo lugar, se hará hincapié en las relaciones entre vocabulario y Academia. Nos interesa detenernos en el campo universitario como un espacio socialmente determinante en el triunfo de ciertas palabras, y así de ciertas teorías, líneas teóricas y conceptos teóricos, frente al resto. Entran en juego el prestigio y las posibilidades materiales, económicas y de valor cultural, que definen las jerarquías y los poderes de la investigación en España y en gran parte de Occidente.

Todo ello viene apoyado, además, con algunas lecturas de cognitivismo, que no tratan de opacar o «cientifizar» la flexibilidad inherente a las humanidades, sino sugerir ideas con las que resolver algunos de sus debates más actuales (por ejemplo, superar la disolución del sentido después del postestructuralismo o relacionar forma ficcional y efecto político). Las hipótesis de Rosch, Lakoff o Johnson nos serán útiles a la hora de explicar el funcionamiento de la conceptualización y la categorización humanas, y de qué manera la palabra –incluso la palabra teórica– está ligada a la acción de la vida diaria. Igualmente nos serviremos de ciertas propuestas afines de Roland Barthes y de la teoría de los conceptos viajeros de Mieke Bal.

ESCUADERO PRIETO, VÍCTOR (Profesor lector Sarra-Hunter): “La captura de la contingencia. Nuevos realismos filosóficos, literarios y cinematográficos”.

En 2006, Quentin Meillassoux publicó *Après la finitude. Essai sur la nécessité de la contingence*. Desde entonces, en el ámbito filosófico se han sucedido las reivindicaciones de distintos realismos (nuevo realismo, realismo especulativo, realismo neutro), que Ernesto Castro ha sintetizado y llamado *realismo postcontinental* (2019, 2022). La premisa común de todos estos realismos es la reivindicación de la materialidad factual de aquello cuya existencia no depende de nuestro pensarla o conocerla, por lo que chocan frontalmente con el constructivismo posmoderno y posestructuralista.

La comunicación expondrá cómo dicho giro ontológico en el ámbito filosófico puede asociarse y ayuda a explicar las estrategias realistas que han aparecido en la narrativa española posterior a la crisis de 2008, tanto literaria como cinematográfica. En concreto, la comunicación se centra en las formas de capturar la contingencia y de integrar las palabras de los personajes en el discurso del narrador en textos literarios posteriores a 2008 de autores como Rafael Chirbes, Cristina Morales o J.A. González Sainz. Esas dos estrategias literarias permiten observar la confluencia de escritores de distintas generaciones en la reivindicación de una nueva política del texto literario fundamentada en una negociación distinta con el referente y con lo contingente.

Todo lo anterior enlaza con las nuevas formas de integración de la materialidad real en películas españolas recientes, entre las cuales se podría mencionar *O que arde* de Oliver Laxe (2019), *Els dies que vindran* de A. Marquès-Marcet (2019), *Quién lo impide* de Jonás Trueba (2021) o *Alcarràs* de Carla Simon (2022). Todas ellas establecen narrativas dobles que solapan la diégesis ficcional con el registro documental de gestos, formas de vida y socialización. Cada una a su manera, denotan la materialidad de su producción como forma de connotación estética, en la línea de lo que Lúcia Nagib llama *World Cinema* (2011, 2017).

La comunicación analiza esta convergencia de los ámbitos filosófico, literario y cinematográfico a partir de la lectura específica de dos estrategias narrativas. Por lo tanto, ambiciona mostrar con esa microlectura un nuevo reparto de lo sensible de un alcance mucho más vasto.

ESPINO BARRERA, TOMÁS (UGR): “La polis y los bárbaros. Poética, retórica y política de extranjería en Aristóteles”

Los préstamos y barbarismos han sido durante largo tiempo objeto de discursos lingüísticos, políticos y estéticos ideológicamente cargados. En este sentido, los debates acerca del uso de palabras de origen extranjero en literatura se han basado a menudo bien en un vocabulario de asimilación e integración, o bien en metáforas de destierro y exterminio, dando lugar de este modo a narrativas que se hacen eco de (o luchan contra) los discursos dominantes acerca de migraciones y extranjería. Ya Aristóteles prestó especial atención al uso de palabras de origen extranjero o «γλωτται» (literalmente ‘lenguas’) tanto en su *Poética* como en su *Retórica*, si bien utilizando significativamente ejemplos de dialectos griegos no áticos. Aristóteles compara la presencia de palabras «propias», por un lado, y «sazonadas» (incluyendo γλωτται), por otro lado, con la coexistencia dentro de la polis de ciudadanos («πολίται») y extranjeros («ξένοι»), respectivamente (*Retórica* 3.2.2). Por su parte, la *Poética* define el exceso de glottai como «barbarismo». El presente trabajo tratará de investigar el contexto de la elección de la palabra *xenos* en la *Retórica* y el lugar del *barbarismo* en la *Poética*: mientras que *xenos* indica un pacto de relación entre huésped y anfitrión (preferentemente griego) que incluye una serie de relaciones recíprocas bajo la tutela de Zeus Xenios, el bárbaro es identificado tradicionalmente con la exclusión de la polis y la ausencia total de *logos*. De este modo, nuestro trabajo tratará de indagar en la relación entre el pensamiento político, poético y retórico de Aristóteles.

FABRY, GENEVIÈVE (Universidad Católica de Lovaina, Bélgica): “Giro decolonial y territorio: tensiones y paradojas en la poesía mapuche”

La primera parte de esta comunicación se centrará en la definición de un marco teórico que se inscribe en el “giro decolonial” (Castro-Gómez, Grosfoguel eds, 2007). El pensamiento decolonial defiende el principio del *pluriverso* -la diversidad de mundos posibles- según el cual cada sociedad define su propio ser y el de la realidad circundante encarnándolo en prácticas. A diferencia de la ontología moderna de origen europeo, fundamentalmente dualista e individualista, las ontologías relacionales obedecen al principio de que “todas las cosas del mundo están formadas por entidades que no preexisten a las relaciones que las constituyen” (Escobar 75). Por lo tanto, lejos de basarse en el individuo y el mercado, se basan en una estrecha red de relaciones con el mundo humano y no humano. En estas ontologías relacionales, los territorios desempeñan un papel clave como “espacios temporales vitales de interrelación con el mundo natural” (Escobar 2014: 77). Sin embargo, la valorización del territorio en las ontologías relacionales (propias de muchos pueblos indígenas en América Latina) puede llevar a un impasse al desembocar en una esencialización o incluso a una exotización de estos pueblos, lo que en última instancia sería contraproducente en su proceso de autodeterminación.

Tras un repaso de los principales conceptos teóricos utilizados, trataremos de mostrar cómo las tensiones que atraviesan la noción de territorio contribuyen a estructurar el campo literario de la poesía mapuche, tanto en Argentina como en Chile. Dos estudios de caso permitirán destacar las inflexiones poéticas concretas de la noción de territorio. En primer lugar, en la obra de Liliana Ancalao, la situación de las “mujeres a la intemperie” define, en el poemario epónimo, una tensión entre la inscripción dentro y fuera del “territorio”, tensión que se reproduce a nivel de la lengua. En la obra de Jaime Luis Huenún se destaca la oscilación entre la reconstrucción de la ontología relacional de los mapuches-huilliches (en *Reducciones*), y su puesta en escena fantasmal, que revela la dimensión transnacional del trauma colonial (en *Fanon City meu*).

GONZÁLEZ GÓMEZ, SOFÍA (Universidad de Berna): “Puentes entre la crítica periodística y la crítica académica: José María Pozuelo Yvancos”

En el único libro dedicado por entero a la crítica literaria en la prensa, se expone la idea de que este tipo de praxis se diferencia de la crítica académica tanto por su alcance como por su forma y función. En ese volumen participan profesores universitarios que se dedican a la investigación académica y, a la vez, colaboran en la prensa como críticos. Hablamos del libro *La crítica literaria en la prensa* (2003), coordinado por Domingo Ródenas de Moya. Durante la segunda mitad del siglo veinte y primera década del veintiuno, ha sido una constante en el campo literario la presencia del profesor universitario como crítico en las páginas culturales de

los periódicos. Esa figura otorga prestigio y valor al suplemento, y la pertenencia a la Academia ejerce de vía de legitimación a la hora de valorar y recomendar obras. Cuestionar la partición común entre una forma de crítica y la otra e interrogarse sobre los posibles trasvases teóricos entre ambas parcelas son caminos que queremos transitar en esta comunicación. Las respuestas a estas preguntas se inscribirán en un marco teórico ligado a los postulados de Pierre Bourdieu (en especial) y de la sociología de la literatura. Reflexionar sobre qué lugar ocupa la crítica literaria en el campo literario, pero también en el académico, a través de sus sujetos protagonistas, permitirá establecer un análisis que ofrezca conclusiones interesantes. Tomaremos como caso paradigmático la figura de José María Pozuelo Yvancos (1952). Catedrático de la Universidad de Murcia y prestigioso teórico de la literatura española, se dedica, también, a la crítica literaria en el diario *ABC*. Presentaremos un análisis de su labor como crítico y las implicaciones que los resultados obtenidos tienen en lo que a “organización del espacio literario” se refiere. ¿Cómo aborda obras afectadas por las “militancias ideológicas y estéticas”? ¿cómo se posiciona con respecto a libros premiados? ¿cuál es el gusto que promociona? ¿de qué manera podemos poner en diálogo sus reseñas con su *Novela española del siglo XXI* (2014)? Estas preguntas y otras más nos empujan a mandar esta comunicación para el próximo congreso de ASETEL.

JINSONG, WANG (UAB): “Divergencia y diálogo entre la agencia y la performatividad del cuerpo feminista: una (re)interpretación de los paradigmas teóricos de Toril Moi y Judith Butler”

El presente trabajo tiene por objetivo estudiar la divergencia entre la agencia y la performatividad del cuerpo de feminismo desde los años ochenta hasta los primeros años del nuevo milenio, y señalar la influencia y la interacción al nivel teórico entre cuatro obras representativas. A través de la (re)lectura y la (re)interpretación de estas obras de Toril Moi y de Judith Butler, se observan la importancia y la inevitabilidad del debate emblemático entre las dos autoras a finales del siglo XX para la teoría feminista. En *Sex, Gender and the Body* (2005), Moi cambió su postura posestructuralista presentada en su trabajo temprano *Sexual/Textual Politics* (1985), convirtiendo su interés por el sujeto parlante y la sobre determinación de actos en el sujeto/cuerpo proactivo que se interactúa con la otredad en el sentido de la fenomenología. Mientras tanto, entre las fechas de publicación de estas dos obras, Butler se hizo representante feminista posestructuralista por sus libros significativos *Gender Trouble* (1990) y *Body that Matters* (1993). A diferencia de Moi, sus claves teóricas residen en el cuerpo performativo y la inseparabilidad de la subversión de género con el discurso reglamentador. Desde su punto de vista, no se puede preconfigurar un agente corporizado que cancela la materialidad del cuerpo. Considerando las polémicas del cuerpo feminista de tal periodo importante, nuestra investigación está dividida en dos partes: en primer lugar, se comparan y se interpretan las divergencias más significativas de las dos autoras en las cuatro obras indicadas, desde el punto de vista de la fenomenología y el posestructuralismo respectivamente; en segundo lugar, se revelan los diálogos tanto directos como indirectos de las posturas teóricas en ellas, y sus relaciones con la tendencia de la teoría feminista en dicho periodo. En síntesis, las discusiones necesarias causaron dos divisiones principales en el campo teórico del feminismo, sin embargo, ambas establecieron positivamente las nuevas ontologías del cuerpo. Al mismo tiempo, las críticas y las autocríticas generadas por los diálogos entre las obras teóricas impulsaron el avance de la teoría feminista en general.

MARTÍN VILLARREAL, JUAN PEDRO (UCA): “Tematología comparada y crítica feminista: una reflexión en torno a la recurrencia temática del suicidio en la escritura femenina del siglo XIX”

Esta comunicación pretende ofrecer una reflexión en torno a la pertinencia de la categoría «literatura femenina» a partir del análisis de la recurrencia temática del suicidio femenino entre las narrativas escritas por mujeres en la segunda mitad del siglo XIX en España, Gran Bretaña y Francia. En este sentido, se propone una reflexión teórico-comparatista sobre la que se cimenta un análisis literario que prueba la fertilidad de trabajar en la intersección entre tematología comparada y crítica feminista para justificar la utilidad de la noción de literatura femenina o literatura escrita por mujeres en el estudio literario comparatista. Así, esta propuesta se propone reflexionar sobre cómo la coincidencia a la hora de abordar el tema literario de la mujer suicida entre las escritoras del periodo permite considerar la escritura femenina como un concepto de análisis literario propicio, así como ahondar en las consideraciones aducidas por teóricas como Showalter, Gilbert y Gubar, Moers, o Russ, entre otras, sobre la pertinencia de considerar la literatura escrita por mujeres como una categoría literaria supranacional que coincide en el tratamiento de ciertos temas y en la reivindicación de unas luchas similares, pues se someten también a unos mismos mecanismos de ocultamiento y de negación de la autoría. Las escritoras decimonónicas españolas, francesas e inglesas convinieron en servirse de este motivo literario de profuso cultivo en el periodo para denunciar una serie de problemáticas ligadas a su condición de mujeres, tales como la falta de libertad, la coerción intrínseca a la institución matrimonial, o la estereotipación

de la mujer como sujeto proclive a la locura y al suicidio, por lo que la coincidencia en su mirada permite considerar como acertada la idea de que participan de una tradición literaria compartida transnacionalmente que se vehicula por medio de sus intereses feministas. Concretamente, este estudio ha tomado como referencia la obra narrativa de Gertrudis Gómez de Avellaneda, Carolina Coronado, Mary Ann Evans (George Eliot), Mary Elizabeth Braddon, George Sand y Marie d'Agoult, pues todas ellas participan de la resignificación del motivo literario de la mujer suicida desmantelando la imagen prototípica de la mujer loca que se mata por amor.

MASCARELL, PURIFICACIÓN (UV): “El auge actual de la literatura escrita por mujeres en el canon editorial español: análisis desde la temología feminista”

Esta comunicación pretende radiografiar la tendencia actual de publicación de literatura escrita por mujeres en el mercado editorial español para tratar de responder a dos preguntas que se entrelazan: ¿A qué intereses responde este auge? (plano sociológico) ¿Y qué temáticas abarcan los textos? (plano literario). En los últimos años hemos asistido a varios fenómenos literarios que merecen una atención crítica demorada: el surgimiento de sellos editoriales especializados en la publicación de obras de autoría femenina; la recuperación editorial de las escritoras españolas de la Edad de Plata; el sustancial aumento de traducciones al castellano de textos de autoras extranjeras modernas y contemporáneas... Nuestra investigación, basada en las teorías del canon y los polisistemas, analizará el catálogo de varios sellos alternativos que están mostrando un interés particular en la publicación de mujeres: Gatopardo, Contraseña, Cabaret Voltaire, Dos Bigotes y Biblioteca de Carfax. Y, además, se centrará en una de las pocas editoriales españolas que solo publica textos escritos por mujeres: Tránsito. Deconstruiremos su catálogo para trazar las líneas temológicas que lo atraviesan y constatar si las mujeres escriben sobre cuestiones que se han considerado menores o marginales dentro de la literatura creada por los hombres. El primer objetivo es observar qué abanico temológico construye un catálogo formado únicamente por mujeres, frente al predominio de la mirada masculina en el canon literario, y qué menú ideológico ofrece a los lectores tal sesgo editorial. El segundo objetivo es detectar si los temas de los textos se corresponden con las demandas, preocupaciones e intereses que la agenda feminista lucha por situar en la mesa de debate político. Y, por último, como objetivo final, nos proponemos relacionar este auge con los datos que ofrece el último Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE): el 68,3% de mujeres lee libros en su tiempo libre frente al 56% de los hombres. Si la tendencia de lectura bascula hacia lo femenino, ¿hay un interés mediático y de mercado en la literatura escrita por mujeres? ¿Esto va a determinar el canon editorial del siglo XXI?

MORALES SÁNCHEZ, MARÍA ISABEL (UCA): “Lecturas de la identidad femenina en autoras contemporáneas. Estrategias de reelaboración y representación”

Parte de la escritura femenina actual se sitúa en un espacio de reflexión - discusión dirigida a reconstruir o reconducir el discurso heredado, replanteando el papel de la mujer en la sociedad y el desmantelamiento de tópicos construidos por el imaginario cultural. Abarcando temáticas diferentes – marginación, identidad, memoria o representación- la literatura en sus formas y modos actuales contribuye a esa labor de reconstrucción-curación en las que se propone una lectura diferente de distintas realidades. Al mismo tiempo, en el contexto de las influencias que las dinámicas digitales imprimen en el corpus literario (tanto en lo referente a la literatura digital propiamente dicha como a las formas literarias tradicionales pero influenciadas por los nuevos modos de sociabilidad-comunicación que implican a autores y lectores (o lectoescritores), hacen de la escritura femenina no sólo un espacio de expresión artística o reivindicación – algo constante en la historia de la literatura- sino, también un espacio de visibilización o reafirmación social que contribuye a identificar tendencias y regenerar un discurso que afecta a toda la sociedad, proponiendo nuevas formas de mirar lo contemporáneo. De forma paralela, los espacios digitales establecen dinámicas que pueden resultar incluso paradójicas (reafirmar la identidad aprovechando los mecanismos de ocultación de la misma, por ejemplo) al tiempo que materializan impulsos reales que reelaboran el discurso y lucha contra la cosificación de los distintos signos de lo femenino y su representación, estableciendo una función regeneradora de la escritura femenina. Nuestra intervención parte del estudio de la poética de varias autoras actuales que desarrollan su escritura como modo de visibilizar esas otras miradas de forma comprometida y contundente, al objeto de vislumbrar esas otras lecturas de la realidad a través de la autoría femenina.

MORA LÓPEZ, SANDRA (UAM): “(Auto)traducción y literatura ectópica como cartografías del espacio literario contemporáneo”

El proceso de construcción de los cánones literarios nacionales impuso en la reflexión sobre la naturaleza del texto literario la idea del monolingüismo, como un perfil estructural hegemónico de la obra literaria. Según esta óptica, prácticas textuales como la traducción y la autotraducción, así como la literatura ectópica, se configurarían por oposición como marginales en el mapa de una literatura artificialmente construida por analogía con un espacio lingüístico y cultural también artificial en su delimitación.

No obstante, la reflexión acerca de la constitución de las obras ectópicas y traducidas, que se caracterizan por su hibridismo y su encontrarse en los márgenes de las escrituras nacionales, arroja como resultado una visión atravesada por lo traducido y una liminalidad. Esto es, a su vez, espejo de las subjetividades descentradas de nuestro tiempo, que ya no solo cuando se encuentra fuera o carece de un lugar de origen habita espacios literarios intermedios. El texto traducido y la escritura ectópica, además de lo que tienen de traducido y ectópico los textos considerados monolingües, constituyen una nueva forma de cartografiar el mapa de las prácticas de escritura.

En consecuencia, proponemos una ontología del texto literario que refleje ese descentramiento de la subjetividad contemporánea, no solo como marco de análisis en lo que respecta a las lenguas, culturas o entornos sociopolíticos en los que se insertan los textos, sino como forma de dar cabida a las prácticas escriturales que trascienden el papel o la palabra escrita en cualquier formato y que, al igual que los desplazamientos físicos ejemplificados tradicionalmente por las traducciones y las escrituras ectópicas, significan una forma de representación de este descentramiento. Esta ontología se constituye por analogía con la propia del texto traducido y del texto ectópico, disolviendo las problemáticas diferencias entre originales y traducciones y las jerarquías entre sistemas literarios, que se configurarán como un reflejo a gran escala del funcionamiento rizomático y horizontal de los textos individuales, democratizando las prácticas de escritura.

NÚÑEZ SABARÍS, XAQUÍN Y LÓPEZ SÁNDEZ, MARÍA (Universidade do Miño): “¿Qué nos dice la geografía de la ficción negra y policíaca gallega?”

En esta comunicación efectuaremos un análisis de las cartografías literarias de la ficción gallega actual. Con el estudio de los mapas digitales que presentaremos, se efectuará una lectura semiótica de la geografía de las narraciones seleccionadas en nuestro trabajo.

El objeto de estudio estará centrado en las narrativas negras y policíacas contemporáneas, desde una perspectiva intermedial, ya que se agregan novelas, cómic, películas o series televisivas. Esta selección se justifica no solo por su frecuencia y por su capacidad de proyectarse más allá del campo literario o audiovisual gallego. Casos como los de Domingo Villar, Arantxa Portabales, Pedro Feijoo -en literatura- o los hermanos Coira, Alfonso Zarauza, las producciones de Portocabo, Bambú Producciones o la CRTVG -en el audiovisual- evidencian la atractividad de Galicia como geografía de ficción en la oferta cultural actual.

Partiendo de la base teórica de las humanidades espaciales efectuaremos un estudio semiótico de las preferencias geográficas de estas narraciones, en la medida que pueden evidenciar la perspectiva geopolítica que expresan (en la periferia geográfica de la Península Ibérica o la conexión atlántica) las dinámicas poblacionales de la Galicia actual (los mapas de calor demográficos, las tensiones urbano/rural) o la apuesta por ficciones de proximidad (el boom del Vigo *noir*) o por ofrecer un producto con capacidad de exportación, mostrando a menudo una visión exotizada de los espacios de ficción seleccionados.

OLALLA RAMÍREZ, IRENE BEATRIZ (UGR): “Espacio, cuerpo y medio en george rodenbach y maurice maeterlinck. el paisaje (urbano y natural) como símbolo original en *Bruges-la-Morte* (1892) y *Pelléas et Mélisandre* (1893)”

En el simbolismo belga se destaca particularmente el uso del símbolo como un elemento original, un elemento creador de significados nuevos y capaz de conectar con realidades aún no nombradas o imaginadas. Este tipo de símbolo alejado del concepto tradicional (en el que el símbolo responde a un código cultural preestablecido), es explotado en ambas obras, *Bruges-la-Morte* (1892) y *Pelléas et Mélisandre* (1893) de Georges Rodenbach y Maurice Maeterlinck respectivamente, a través del uso totalizante y generalizado del paisaje como elemento vinculado al cuerpo. En ambas obras tanto el paisaje urbano como la naturaleza simbolizan aquellas carencias de lo corporal, lo desposeído, lo llamado, lo prohibido. En *Bruges-la-Morte* el paisaje de la ciudad de Brujas se identifica con el cuerpo de la esposa fallecida del protagonista. La ciudad se convierte en un símbolo total, nuevo, único, que responde a múltiples realidades e identidades (como la representación de lo inerte mediante el paralelismo de la sangre quieta en las venas de la esposa y el agua estancada de sus canales). De un modo parecido, la naturaleza y las ruinas del castillo en el que habitan los protagonistas de *Pelléas et Mélisandre*, asumen también el carácter totalizador y el potencial del símbolo original de los simbolistas belgas, al vincularse al cuerpo como expresión de las pulsiones, de la pasión, el odio y el dolor, que jamás se llegan a verbalizar.

A ello se suma la importancia del medio utilizado como “espacio” de representación. Ambas obras, la primera una novela y la segunda una obra de teatro, establecen una gran relación intermedial con la imagen, lo fotográfico y lo pictórico, al incorporar fotografías en el caso de la novela, y al primar una escenografía estática y marcada por referencias visuales en el caso de la segunda. Se consigue así la conquista de nuevos espacios mediales de los que estos autores se sirven en la creación de estos símbolos totales e inéditos. Por todo ello, el espacio como un lugar de identidad y experimentación ocupa el centro de este análisis sobre estas dos obras fundamentales en el desarrollo de las relaciones intermediales contemporáneas.

PÉREZ FONTDEVILA, AINA (UAH): “Escritura e im/posición en Cristina Peri Rossi”

Si alguna imagen sintetiza la *postura autorial* (Meizoz, 2007 y 2011) de la última Premio Cervantes Cristina Peri Rossi es la *insumisión* (2020), que sugerimos interpretar ya no como un lugar de oposición (lugar también previsto por la ley y que, en última instancia, la ratifica) sino como desplazamiento y desestabilización de los sentidos y de las posibilidades de los espacios en los que la autoridad la ubica. En primer lugar, y de manera obvia, respecto a la prohibición explícita o tácita que impide a las mujeres escribir y ser reconocidas como “grandes escritoras”; en segundo lugar, respecto a la represión, la violencia, la imposición del silencio y la prohibición del disenso de la dictadura militar uruguaya, de la que tuvo que huir en 1972; por último, respecto a la conversión de la orientación no heteronormativa del deseo en categoría identitaria que, además, predetermina las expectativas lectoras de sus textos literarios y su ubicación dentro del campo cultural.

Para analizar estas tres cuestiones tanto en su obra narrativa como en el entramado textual que configura su imagen autorial (entrevistas, prólogos y otros paratextos), partiremos de las nociones de *postura* y de *escena de enunciación* tal y como son conceptualizadas por Jérôme Meizoz y Dominique Maingueneau. Esto es, por un lado, considerando que la postura se construye de manera evidente en textos autobiográficos y autoficcionales, pero puede analizarse también en textos ficcionales, donde aparece mediatizada, por ejemplo, a través de personajes delegados como otros/as escritores/as o creadores/as; por el otro, teniendo en cuenta que las escenas de enunciación incluidas en los textos tanto ficcionales como no ficcionales son susceptibles de analizarse como mediatización de las condiciones de ejercicio de la enunciación en las cuales la escritora toma la palabra en el campo literario; condiciones que determinan, por ejemplo, qué es un autor legítimo y cómo se inviste de autoridad enunciativa. De este modo, estudiaremos tres textos ficcionales de Peri Rossi que, a nuestro parecer, reflejan la postura insumisa de la autora respecto a las tres cuestiones expuestas arriba: concretamente, algunos fragmentos de *La insumisa* (2020) y los relatos “La rebelión de los niños” (escrito en 1970 y publicado en 1980) y “Simulacro” (1976). Este análisis será puesto en relación con entrevistas, paratextos y actos de enunciación públicos (como el mismo discurso del Premio Cervantes) que nos permitirán relacionar la dimensión intra y extraliteraria de su *postura*.

PINO ESTIVILL, ESTHER (UB): “Teoría y educación: ¿juna relación de transferencia?”

Desde sus inicios, las relaciones entre teoría y educación han sido indiscutibles. Si nos centramos en la teoría literaria surgida en Francia durante los años sesenta y setenta, vemos que es hoy objeto tanto de reducciones nostálgicas (Compagnon) como de recuerdos eufóricos (*French Theory*) que no dejan de acentuar su encapsulamiento como disciplina académica dentro de la institución universitaria, a la vez que continúa proliferando mediante la producción interminable de *papers* y contribuyendo así a las mismas lógicas académicas neoliberales que en muchas ocasiones sus mismos autores denuncian.

La presente comunicación pretende tender puentes entre teoría y educación, para que la primera reflexione sobre la segunda en su globalidad; es decir, para trazar qué posibilidades puede brindar la mirada de la teoría dirigida hacia los discursos pedagógicos, los currículos y las prácticas de enseñanza de nuestras diferentes etapas educativas. Para ello, en primer lugar, trazaremos un arco entre las necesidades educativas actuales y los eventos de Mayo del 68, momento en el que, tras las reivindicaciones de los estudiantes para la igualdad de acceso a la educación, tal y como Lacan lo advirtió con sus cuatro discursos de la psicoanálisis, la empresa neoliberal puso las manos encima de la universidad, que pasó a funcionar mediante los créditos de valor y el dispositivo de la deuda.

Roland Barthes también meditó sobre ello en su seminario sobre Sarrasine de Balzac, que se vio interrumpido por los sucesos de Mayo. Así, en segundo lugar, retomaremos las reflexiones y prácticas sobre la enseñanza que realizó Barthes en sus clases, que pensó la actividad del profesor como ejercicio de *desaprendizaje*.

Por último, en esta comunicación nos preguntaremos qué tiene que decir y decidir la teoría literaria ante diversas problemáticas de la educación actual (metodología, transferencia profesor-alumno, canon o lectura). Si desde el 2020 el gigante de Google ha parecido ganar la partida, es hora de que la teoría despliegue sus herramientas para contrarrestar con una respuesta ética la monetarización de las competencias.

Partiremos, pues, de una concepción de la teoría como actitud ética y política sobre el sentido del trabajo intelectual que, ante la empresarización de la educación, planea otra relación entre tiempo, trabajo y vida.

ROCA BLAYA, ALBERTO (UMU): “El signo ideológico en el discurso historiográfico: el caso de la *Storia della letteratura spagnola* (1941) de Carlo Boselli y Cesco Vian”

El nacimiento de la moderna historia de la literatura coincide con la efervescencia de un nacionalismo de corte romántico que da lugar tanto al concepto de estado-nación como a la concepción de la literatura como emanación del espíritu de un pueblo (*Volksgeist*), vinculando desde entonces la historia de la literatura con un proyecto político. No es de extrañar, por tanto, que el estudio de las relaciones entre historia de la literatura y nacionalismo se haya convertido en un lugar común para la historiografía literaria (Pozuelo Yvancos, 2006; Pérez Isasi, 2011). Sin embargo, los conceptos de “nación” o “nacionalismo” se nos presentan como significantes vacíos si se hallan desprovistos de un contexto sociohistórico que los concrete ideológicamente (Koselleck, 2012); es decir, para analizar el papel que cumplen estos conceptos en la narración que cada historia de la literatura propone (White, 1992) se hace necesario una contextualización adecuada de los mismos, tarea cuya dificultad se incrementa al estudiar historias de la literatura foráneas, en las que el problemático estatuto epistemológico del historiador de la literatura se ve acentuado por la “lejanía” que existe entre emisor, mensaje y receptor (Botti, 2000). Para conceptualizar los elementos ideológicos en el discurso historiográfico seguimos a Voloshinov (1976), quien elabora una teoría materialista de la ideología que tiene como elemento central la palabra, el signo que mejor refleja el cambio social. Mediante el análisis del discurso es posible trazar la genealogía de estos conceptos y estudiar la función que desempeñan en la narración. Esa es la metodología que se aplicará al análisis de la *Storia della letteratura spagnola* de Boselli y Vian (1941), de corte fascista, estudiando de qué manera la postura ideológica de sus autores determina, o condiciona, su estructura interna –periodización, movimientos, etc.–, el canon que propone, y, sobre todo, la interpretación y valoración de obras y autores.

ROMERO BENGUIGUI, DANIEL (UMA): “La novela negra mediterránea: glocalización e identidad mediante el noir contemporáneo”

Desde sus orígenes, la novela negra ha constituido un género literario capaz de indagar en las cuestiones sociales de distintas épocas y lugares, lo cual explica su adaptabilidad y mutación, al punto de coexistir una gran cantidad de vertientes, según los rasgos más característicos de cada una, pudiendo diferenciar entre dos grandes bloques: la novela enigma, centrada en la investigación y lógica; y la novela negra, centrada más en exponer la cuestión socio-política. Como se puede apreciar, el uso de este segundo epíteto para aludir al género en su totalidad genera problemáticas, ya sea la indistinción entre sus variantes o la generalización de sus rasgos, lo cual ha provocado una globalización de esta, al punto de desvirtualizarse su entendimiento.

Por ello, este tipo de ficción ha experimentado un curioso proceso, pues a medida que derivaban de ella nuevas variantes, se iban generalizando una fórmula que ha perdurado con el paso del tiempo, vigente incluso en la actualidad. No obstante, se ha producido una vertiente donde se rompe con los dogmas impuestos en esa noción generalizada. La llamada novela negra mediterránea parte de una premisa simple, localizar la trama negro-criminal en la costa sur europea, pero su caracterización dista mucho de limitarse a ese rasgo.

Al indagar en estas novelas, se encuentra un pormenorizado retrato de la sociedad mediterránea, que no se limita por exclusiva al empleo de escenarios característicos, sino que estos y otros elementos (como el lenguaje, la gastronomía, el clima, por mencionar algunos) se aprovechan para una narrativa donde se refleje el carácter propio de la región. Este modelo aboga por una perspectiva local, un fuerte contraste hacia la novela negra, al menos según sus cánones.

Por tanto, el presente estudio aborda la vinculación de esta literatura con la realidad, al introducir y tratar problemáticas de su tiempo y, más concretamente, de su espacio. Este compromiso permite el sentimiento de identidad por parte de los lectores, quienes han encontrado en lo mediterráneo un nexo entre la noción global y lo autóctono, constituyendo una literatura glocalizada, incorporando al canon aspectos locales, lo que constituye el interés de esta propuesta.

VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, GILBERTO DANIEL (UMU): “Paratopía y autoridad en escritoras *queer*. El caso de Gabriela Cabezón Cámara”

La publicación de la novela *La Virgen Cabeza* (2009), de Gabriela Cabezón Cámara (Argentina, 1968), favoreció de manera fecunda el debate y la reflexión de algunas perspectivas, muchas de ellas

agriamente en pugna en los marcos de recepción e interpretación crítica, académica, pero también ideológica, sobre las dinámicas literarias (vinculadas a la creación artística-literaria y de auto interpretación discursiva) y a la confluencia mediática de confrontación/asunción sociopolítica bien en la constitución bien en la refutación de un "canon queer". La continuidad y vigencia de esta discusión ha seguido no sólo en claras concomitancias con sus novelas posteriores de marcado carácter "disidente", tales como *Le viste la cara a dios* (2011), *Romance de la Negra Rubia* (2014), *Las aventuras de la China Iron* (2020), sino y sobre todo, por las marcadas posiciones, en entrevistas, conferencias, presentaciones y redes sociales, de una autora que se confiesa lesbiana militante, pero que tiene serios reparos en abrazar o reconocer la existencia de un concepto canonizado de literatura lésbica, feminista al uso, homosexual o LGTBI+. Lo *queer* o el feminismo, por ejemplo, en su literatura se configuran como un modo terriblemente crítico para desmontar esa trampa que, según ella, ha llevado a la interpretación mediática y académica, también a la doxa pública en todas sus vertientes, a etiquetar sus realizaciones literarias como marginales o periféricas. ¿Cuál es ese centro que me expulsa como escritora rara, pero reconocida; como lesbiana y sujeto político comprometido? ¿Cuál es ese margen al que supuestamente represento y con el que guardo serias distancias - se pregunta de forma diversa nuestra autora- cuando el desplazamiento y el desclasamiento político, económico, social y sexual en la mayoría de los casos de nuestra cruenta cotidianidad suponen no una excepción sino una generalidad? En estos y otros interrogantes reside gran parte de las preocupaciones a la que intentaré aproximarme en esa doble y paradójica *performance* como autora y autoridad en un contexto que la acoge como marginal, frente a otro que la expulsa y la ubica en un margen que no le pertenece. En tal periferia, dibujada inicialmente y con fuerza por autores varones queer de la literatura rioplatense, como Néstor Perlongher, Osvaldo Lamborghini, Copi o Roberto Echavarrén, Gabriela Cabezón Cámara inicia un camino arduo de reformulación en aquello que Cristina Peri Rossi, en su ensayo sobre literatura, marginación y mujeres, señala como voces femeninas sustraídas de la normatividad y de la estigmatización imperante.

EL GIRO PERFORMATIVO. PERSPECTIVAS INTERARTÍSTICAS

CANDELORO, ANTONIO: "El estatuto de la imagen fotográfica en la novela española del siglo XX y XXI: algunos nudos teóricos"

¿Qué hacen las fotografías en las novelas? El objetivo de mi intervención es intentar dar una respuesta a una pregunta cada vez más candente en el ámbito de la narrativa española contemporánea y en la construcción de los "mundos posibles" de algunos de los escritores más representativos del canon actual. Si Javier Marías obliga al lector a reflexionar sobre las fronteras maleables y escurridizas entre "lo real" y "lo ficticio" ya en *Todas las almas* (1989) a través de las fotos que retratan a John Gasworth (uno de los protagonistas "reales" de la misma novela), Ricardo Menéndez Salmón, a través de *Medusa* (2013), uno de los eslabones más impactantes de su llamada "trilogía del Mal", nos empuja a reflexionar sobre las relaciones ambiguas y complejas entre ética y estética de la mano del personaje ficticio Prohaska, el "fotógrafo de la muerte" que, durante la Segunda Guerra Mundial, se dedica a fotografiar los horrores de los campos de concentración. Finalmente, veremos qué sentido adquieren las fotografías y las reproducciones de algunas obras de arte contemporáneo en la novela *El instante de peligro* (2015) de Miguel Ángel Hernández, obra en la que la filosofía de Walter Benjamin sobre el estatuto ontológico de la fotografía será fundamental para explorar la dimensión del enigma del tiempo en relación con la posibilidad de contar el pasado. Veremos cómo los tres autores, desde múltiples enfoques teóricos, van construyendo sus tramas novelescas a partir, precisamente, de la puesta en discusión de la eficacia de las mismas imágenes fotográficas para "contar la verdad" o para decir que "lo que vemos" se corresponde con "lo que fue".

DE GREGORIO ROBLEDO, YOLANDA (UCA): "Espacios femeninos en la narrativa digital"

La literatura digital es un campo teórico y creativo que en los años noventa se hacía un hueco en importantes universidades estadounidenses, se desarrolló al inicio del nuevo milenio en la academia anglosajona y se expandió al resto de continentes ganando espacio no solo en los centros de enseñanza superior, sino entre los usuarios de las nuevas redes sociales. Al encontrarnos ante un campo de reciente creación podemos considerar que los errores de los grandes estudios literarios, como el olvido de las escritoras y la potencialización de los autores masculinos sobre los femeninos, ha quedado superado. Pero,

como ha señalado la gran teórica N. K. Hayles, en la literatura digital continúa siendo necesario el estudio y la visibilización de las obras escritas por mujeres.

Por todo ello el objetivo de este trabajo es visibilizar el papel de la mujer en la narrativa digital, tanto en el marco teórico como en la creación, reflejando sus aportaciones, para mostrar la necesidad que tiene la teoría de la literatura de seguir creando espacios de estudio en este campo.

Para alcanzar este propósito se ofrecen las principales aportaciones realizadas por teóricas de la narrativa digital reflejando el papel tan importante que han tenido en la consolidación de esta área. Continuando con una propuesta de canon de autoras de narrativas digitales que han sido pioneras con sus contribuciones. Concluimos mostrando cómo las teóricas y escritoras han sido fundamentales en la creación y desarrollo de la literatura digital, aunque en la mayoría de los estudios no han sido reconocidas ni valoradas, por lo que impera la instauración de un espacio para el estudio de las obras y del papel de la mujer en la literatura digital.

EGEA MEDRANO, MANUEL ALEJANDRO (UMU): “Concepción pragmatizada de la ficción en dos novelas de Arturo Pérez-Reverte a través de la interdiscursividad periodístico-literaria”

La obra literaria de Arturo Pérez-Reverte se enmarca dentro de una narrativa de visión personal convertida en un arte esencialmente retórico que, como los géneros periodísticos interpretativos u opinativos, subraya tanto la impronta de un *yo narrador* que “nos convence para que compartamos cierta visión del mundo mientras dure la lectura” (Lodge, 1999: 11), como el *diálogo* con un lector activo en la construcción retórica del texto. A partir de ahí, cabe preguntarse si la intención comunicativa en sus novelas de carácter histórico es convencer al lector de que el mundo representado es verosímil y verdadero sólo *dentro de la ficción*, o si también *podría serlo fuera*, de ahí que siempre lo invite a comprobarlo en los libros de Historia.

La presente comunicación se basa en los presupuestos de Mukarovsky sobre la función estética de un texto, y en la teoría de los actos de habla de Searle, para señalar que las obras *El húsar* y *Revolución* ofrecen una *concepción pragmatizada de la ficción*, es decir, constituyen una manera intencionada de transformar o ‘jugar’ con la percepción en torno a ciertos hechos históricos gracias a una serie de recursos retóricos que permitan a los receptores reinterpretarlos en el marco de una sociedad distinta a la que los vivió de cerca o los generó. Así, visitar la Guerra de la Independencia entre España y Francia o la Revolución Mexicana no sólo son episodios de ficción histórica que nutren de contenido y referencialidad estas novelas, sino que, ayudadas por la mediación retórica, son además instrumentos de comunicación que recuperan parte de un pasado histórico concreto y lo exponen con nuevos enfoques para generar nuevos significados u objetos estéticos. Para ello, Pérez-Reverte dota a estas obras de un carácter interdiscursivo marcado por ciertos *usos* de los géneros crónica, reportaje o columna, y por los *referentes* que absorbió durante su etapa como reportero de guerra en el diario *Pueblo*.

ESCOBAR MENGUAL, BLANCA (UMU): “Una perspectiva transmedia hacia la narrativa del net.art y su contexto digimodernista”

A través de diferentes propuestas literarias de nuestra actualidad se ofrecerá un recorrido por los siete principios de transmedia de Henry Jenkins ahondado en toda una generación nacida con internet. Se abarcarán propuestas literarias realizadas en el contexto del digimodernismo y que profundicen en las transformaciones violentas de la producción, del consumo, de la forma y fondo, del estatus y del valor de los textos que han surgido por la tecnología digital y que hoy día se encuentran en nuestra actualidad.

Se plantearán, además, cuestiones como los cambios de hábitos a la hora de relacionarse e interactuar en el contexto transmedia y como la oportunidad para la literatura de asumir esta transversalidad y perspectiva interartística para seguir desarrollándose más allá del puro formato libro o documento hacia un formato participativo e inmersivo propio del net.art. Ejemplos de ello son diversas obras literarias que trascienden el formato físico y se apropian de una multidisciplinariedad propia de las redes sociales como “Me debes dinero” de Grey Trash; relatos que son el reflejo de un discurso generacional como “Hace tiempo que vengo al taller y no sé a qué vengo” o “Una ciudad entera bañada en sangre humana” de Jorge Cascante; así como dramaturgias que trascienden en escena entre la realidad y lo virtual como “Miau, Miao, Miao” de Andrea Martínez.

Por ello, esta comunicación profundizará en los principios transmedia de esta literatura que proviene de Internet, del lenguaje HTML, de las redes sociales, de los servidores y navegadores, que se apropia de conceptos como el *loop*, del GIF, del hashtag y del meme, y que por ende, ha cambiado las formas de propiedad y de lectura, generando nuevos espacios comunes, luchando contra los patrones dominantes de la economía de la atención y replanteando el concepto de autonomía y de comunidad así como su impacto en la sociedad.

FERRÓN LEA, DAVID (USC): “La emergencia de lo transmedial y posliterario en la adaptación”

En el contexto del mercado global, el papel central de las plataformas en la sociedad actual conlleva el irrefrenable crecimiento de una infraestructura digital caracterizada por las interacciones de grupos de usuarios en la red. Este modelo participativo ha repercutido también directamente en el carácter colaborativo entre diferentes obras artísticas en los procesos de adaptación, dejando de lado una tradición de enfrentamiento dicotómico entre el original-novela y la copia-film. En este sentido, Hutcheon y Bortolotti rescatan el término de “replicación” de Dawkins para explicar las distintas expresiones mediáticas que se producen repitiendo modelos preexistentes en sus formas narrativas y cómo estas transformaciones resultantes del proceso de replicación actualizan o hacen evolucionar la(s) historia(s). Ejemplos de estos fenómenos interactivos y transmediales en el medio audiovisual existen varios: el caso *Black Mirror* “Bandersnatch”, donde la audiencia surge como mediadora directa de la trama, el *streaming*, el *VoD* o, incluso, el modelo de mercado de las grandes franquicias cinematográficas. Sin embargo, en el medio puramente (pos)literario también hay manifestaciones de lo colaborativo aunando autoría y recepción: la tuitatura. E, incluso, la fusión de ambos medios con la primera adaptación al cine de un texto tuituario (*Zola*, 2020). También existen figuras autoriales que ya han explorado los procesos de creación amparados en la idea de la interacción entre los distintos actantes y medios concernidos en los procesos de producción: Lance Weiler y sus proyectos de relato colaborativo o adaptaciones inmersivas, De Sena Caires y su proyecto de investigación experimental *Transparency* o Peter Greenaway y su proyecto multimedia *The Tulse Luper Suitcases* (2003-2005). Con todo, el objetivo de esta comunicación es definir todos estos casos en el paradigma de la emergencia digital y el peso específico del giro mediático y performativo.

GATICA COTE, PAULO ANTONIO (USC): “Sobre baños, balcones y pantallas: performance y poéticas del confinamiento”

La codificación del espacio no responde siempre a un mismo esquema, sino que se percibe una micropolítica de la habitabilidad/(in)movilidad implícita y explícita. Lógicamente, el hábitat se configura a partir de una serie de formas de hacer/ser en tensión que irán negociando y delimitando las coordenadas de lo posible, lo visible, lo deseable e, incluso, lo censurable dentro de un determinado régimen espacial. En esta comunicación me propongo reflexionar sobre la reconfiguración biopolítica, cultural y económica del yo-confinado en una suerte de subjetividad productiva-creativa, encarnada, en buena medida, por la figura del semionauta-*voyeur*-performer-creador de contenidos “responsable”. En concreto, realizaré un análisis del baño como cronotopo ambivalente en tiempos del covid, pues confirma, por un lado, la imposibilidad de la desconexión y del aislamiento absolutos y, por otro, la transformación de cualquier tiempo/espacio del sujeto enclaustrado en una permanente oportunidad para producir/consumir. Asimismo, me interesará resaltar el auge de la performance como una de las principales vías para la expresión comunitaria. En este sentido, se fomentaron en pleno estado de alarma manifestaciones extimas, iniciativas relacionales y estrategias performativas desde el balcón y desde otros rincones de los domicilios aparentemente conectados y compartidos a través de dispositivos móviles.

GONZÁLEZ GIL, MARÍA ISABEL (UCM): “El giro performativo en poesía. Perspectivas teóricas y nuevos lenguajes”

La performatividad se ha convertido en una de las principales categorías para entender la contemporaneidad literaria, también en lo que concierne a los lenguajes poéticos. Sin embargo, las aportaciones teóricas al respecto vienen de ámbitos diversos y no siempre conciliables. Teorías de la performance como las de Phelan (1993), Schechner (2002) o Fischer-Lichte (2004) permiten abordar prácticas poéticas que surgen en territorios híbridos entre la poesía, la escena, el arte de vanguardia o la neoralidad tecnológica, como las acciones poéticas, la perfoepoesía, la poesía sonora o el slam poetry, y que responden a rasgos de esta, como la importancia de lo procesual y lo efímero, el acontecimiento frente a la representación, la inscripción semiótica del cuerpo o el regreso a la comunidad y al ritual, en la co-presencia entre emisores y receptores. Por otro lado, teorías de la lírica como las de Jonathan Culler (2015) han llamado la atención sobre los aspectos performativos del poema (repetición, ritmo, metro, rima, apóstrofe, etc.), y propuesto nociones para pensar el género en su conjunto, como las de ritualidad, memoria, presente o erótica vs. hermenéutica. Esta ponencia realizará un breve recorrido por estas aportaciones teóricas, en tres ejes: poesía performativa; teorías sobre la performatividad del poema y, por último, la performatividad en el estudio de la construcción de posturas e identidades autoriales.

MARTÍNEZ CANTÓN, CLARA ISABEL (UNED); BERMÚDEZ SABEL, HELENA (USC) Y RUIZ FABO, PABLO (Universidad de Estrasburgo): “Contar y cantar. Estrategias de adaptación intermedial en la musicalización de poemas”

Existen diversas formas de adaptar un poema a un nuevo medio y crear una canción basada en él (referencia, continuación, parodia o reflexión). Uno de los métodos más comunes es la musicalización de poemas con intervenciones exiguas en la parte textual. Estas musicalizaciones adaptan el texto con cambios mínimos como la transposición de versos de un lugar a otro, la repetición o incluso la omisión de fragmentos, palabras o versos. Se suele admitir que este tipo de adaptación musical difunde el poema y le da una nueva vida en otro medio, el de la canción comercial, pero los estudios sobre los mecanismos textuales que entran en juego y su justificación son escasos.

Este estudio realiza un cotejo sistemático, apoyándose en técnicas de Humanidades Digitales, de los cambios entre el texto de poemas y de las canciones que los musicalizan.

El corpus en el que se basa este trabajo ha sido proporcionado por el proyecto PoeMAS, que recoge, en una base de datos de acceso público, una amplia variedad de letras de canciones españolas (desde 1975 en adelante) basadas en poemas. Cada entrada proporciona valiosos metadatos (fecha de publicación, intérprete o autor, género, etc.) y los textos del poema y la canción.

Este trabajo tiene como objetivo hacer una tipología de las estrategias de adaptación textual en las musicalizaciones más frecuentes, así como su función en el nuevo objeto artístico, la canción. Para ello se partirá de las teorías de la traducción semiótica y la intermedialidad. Se realizará luego, partiendo de métodos digitales, un análisis textual de casi un millar de adaptaciones musicales comparando letras de poemas y sus musicalizaciones.

Esta clasificación sistemática de los cambios entre el texto del poema y la canción nos permite llegar a conclusiones sobre los tipos de adaptaciones y trabajar sobre los criterios que subyacen a estas modificaciones en la letra, explicando por qué se repiten, omiten, añaden o cambian algunos versos o secuencias.

MARTÍN VELASCO, MARÍA JOSÉ (USC): “Los epinicios de Píndaro. Discurso epidíctico, creación poética y ceremonia ritual”

En *La Retórica*, Aristóteles define el discurso epidíctico (γένος ἐπιδεικτικόν) como aquel cuya finalidad es conmover a los oyentes con el relato de hechos elogiosos que se refieren a algo acontecido en el presente (1358a36). Esta es también la función de los epinicios con los que Píndaro contribuía a enriquecer la ceremonia ritual de celebración de la victoria de personajes famosos en las competiciones deportivas. Sus epinicios, de carácter ritualista, ceremonial y ocasional, son un claro ejemplo de retórica performativa.

El discurso epidíctico y su elogio de la areté (excelencia o virtud) aparece ya desde su origen vinculado a la composición poética y a las ceremonias. De hecho, la separación nunca fue muy grande. Ya la propia definición que Aristóteles hace de la retórica epidíctica se presta a establecer conexiones con la literatura ritual al señalar, por ejemplo, que la audiencia epidíctica actúa como observadora o espectadora, y el orador depende de la amplificación o realce para lograr el efecto que se propone. Más tarde es Cicerón quien afirma que la epidíctica está dirigida a dar placer y entretenimiento a la audiencia y, durante la Edad Media y el Renacimiento, lo epidíctico y lo poético se volvieron indistinguibles.

Partiendo de las referencias aristotélicas, hemos analizado los epinicios de Píndaro para poner de relieve cómo la composición poética y su carácter performativo de algún modo se ajustan a lo que se establece después en la Retórica, considerando que la finalidad de esta obra no es la de convertirse en un tratado preceptivo, un manual para componer discursos persuasivos, sino la de hacer una recopilación más o menos sistemática de cómo se llevaba a cabo el proceso de persuasión en textos de distinto tipo.

MIRIZIO, ANNALISA (UB): “IncurSIONES INSÓLITAS: la teoría de la literatura en el cine digital”

En un texto de 1978 titulado “Arcimboldo o El retórico y el mago” (en *Lo obvio y lo obtuso*), Barthes escribía a propósito del manierista italiano: “Su pintura tiene una carga lingüística, su imaginación es claramente poética: no crea signos, los combina, los permuta, los describe (tal como hace el obrero del lenguaje)” (Barthes, 1982: 134). De la propuesta barthesiana planteada en ese texto me interesa rescatar la posibilidad de una imagen construida como un texto y la de una imaginación visual que funciona como la imaginación poética, es decir combinando y permutando signos, a través de metáforas y metonimias (Barthes, 136). Propondré que esta idea de representación que se sustenta en fórmulas de la lengua y cuya referencia ya

no es la realidad (sino la lengua) permite triangular texto literario, imagen pictórica y cine digital, puesto que, como ha advertido Zizek, “la realidad virtual no *imita* la realidad, la *simula*” (*Lacrima rerum*, 2005: 212) generando imágenes inmatriciales en las que la representación no se sustenta en la captura de la realidad (en el registro), sino en la “inmaterialidad de ese mundo hecho imagen que las rodea” (Quintana, *Después del cine*, 2011: 138), esto es, también en unas *fórmulas*. Liquidada la teoría cinematográfica surgida de la huella fotoquímica de la realidad, ¿desde dónde pensar la imagen digital en tanto que síntesis de imaginación y matemática? Qué conceptos puede ayudar a comprender su nueva *ontología* (Bazin) que ya no descansa en la realidad (Rimbau, *Hollywood en la era digital*, 2011: 86)? Se propondrá en esta comunicación que si en el cine digital la realidad “pasa del estado de huella al de signo” (Quintana, 2011: 48), entonces, como propuso Barthes a propósito Arcimboldo, algunos modos de pensar la imagen que son específicos de la teoría de la literatura podrían proporcionar una nueva y quizá más acertada comprensión de la representación digital y sus diferencias estéticas.

MONTOYA JUÁREZ, JESÚS (UMU): “Performance, simulacro y cultura material en la obra de Agustín Fernández Mallo y Edmundo Paz Soldán”

Mi propuesta pretende analizar el trabajo narrativo de estos dos autores canónicos de la narrativa española e hispanoamericana, a partir de la lectura de *Trilogía de la guerra* (2018) e *Iris* (2014). En sus novelas resulta central el trabajo con la cultura material contemporánea que incorporan a una suerte de realismo que toma en cuenta la complejidad de representaciones y medios a través de los cuales configuramos la experiencia en nuestro siglo. Así, estas dos obras coinciden en mostrar cómo buena parte de la mejor literatura de la última década deviene crecientemente consciente de que quizás los desechos o la basura, como sugiere el sociólogo Gabriel Gatti, definen más ajustadamente el estatuto sociológico de nuestro tiempo: el Antropoceno, o el Capitaloceno, donde se acumulan “estratos geológicos” de residuos simbólicos, mercancías, productos y desechos materiales generados por el ser humano. Exploro en estas obras la idea de heterocronía y cómo determinados pasajes suponen performances ficcionalizadas que contribuyen a activar una lectura política de las obras.

NAWROT, JULIA (UGR): “Una aproximación al giro performativo a través de las producciones de Rimini Protokoll”

El colectivo alemán Rimini Protokoll cuenta con una importante producción escénica, en la que combina diversos discursos artísticos contemporáneos, expandiendo el concepto de lo teatral. Helgard Haug, Stefan Kaegi y Daniel Wetzel llevan más de tres décadas realizando proyectos en los que el material principal de sus montajes es la realidad social y política del momento. Sus espectáculos están marcados por la copresencia de emisores y receptores, que ellos denominan expertos y participantes de sus obras de teatro. De hecho, la participación activa de los asistentes, su implicación en el desarrollo de la acción dramática en el espacio teatral es crucial para que la puesta en escena pueda tener lugar. La creación colectiva del trío de los artistas de Rimini Protokoll depende de la disposición colaborativa de los participantes y cobra vida a través del trabajo colectivo de un grupo de profesionales y espectadores que asisten al lugar teatral para vivir la experiencia.

En la presente comunicación se analizarán algunas de las producciones de Rimini Protokoll, como *Konferenz der Abwesenden* (Conferencia del Ausente) o *Evros Walk Water*, entre otras, bajo la perspectiva teórica del giro performativo de Erika Fischer-Lichte. Se tendrán en cuenta la materialidad de las puestas en escena, la peculiaridad de cada uno de los espectáculos estudiados, con la atención especial a la corporalidad y la espacialidad de los montajes seleccionados. Esta aproximación requiere de un examen minucioso de los medios utilizados en la construcción de la representación: las narraciones recogidas en cada una de las piezas suelen ser acompañadas por proyecciones de vídeos, documentos de diversa índoles, así como de objetos de todo tipo, que permiten la (re)creación de los ambientes reales que habían inspirado la obra. La intermedialidad (y en algunos casos concretos, como en *Situation Rooms*, la transmedialidad) es un recurso utilizado con el colectivo alemán con el claro objetivo de concienciación sociopolítica de los espectadores en el contexto teatral.

RODRÍGUEZ ALONSO, MARÍA (UMU): “La construcción de un espectador cómplice desde el metateatro y autoficción en *Doña Rosita anotada* de Pablo Remón”

A través de sus textos, Pablo Remón hace consciente al espectador de encontrarse ante una obra de ficción. Es decir, en su obra la metaficción invade la ilusión mimética. De forma que la ilusión construida por Remón, acto seguido, se destruye revelando su condición de artificio, de pura convención de verosimilitud. Si este recurso aparece ya en obras anteriores del autor, como *El tratamiento* o *Barbados* etcétera, alcanzará su máximo desarrollo en *Doña Rosita, anotada*, Premio Nacional de Literatura Dramática 2021. La estrategia metateatral más evidente en *Doña Rosita, anotada* es la alusión directa al proceso creativo, la creación artística como tema, tal como evidencia el título de la pieza. El Anotador mismo y sus vicisitudes ante la labor de adaptación de una obra comportan el asunto de *Doña Rosita, anotada*; y también por extensión el teatro, la escritura, y la propia puesta en escena. En consecuencia, el público acepta que no hay en la escena una voluntad de imitar la realidad, sino incluso de deformarla como modo de acceder a ella. Las implicaciones de la ruptura que supone la figura del Anotador van directamente dirigidas al espectador: ya no será pasivo o se limitará a aceptar como verdadero lo que se le ofrece en el escenario, sino que involucrará su propia imaginación y adoptará una posición frente a la realidad desarticulada que el teatro representa. En definitiva, el Anotador como eje metateatral de *Doña Rosita, anotada* desmantela la convención dramática que prescindía de la figura enunciativa típica de la narrativa y actúa como instancia intermedia vinculando sala y escenario, invitando al espectador a completar el hecho teatral.

RODRÍGUEZ ALONSO, MARIÁNGELES (UMU): “La esfera de lo participativo en el nuevo paradigma espectral. Cuatro calas en la escena española contemporánea: Lima, Rigola, Sanzol y Remón”

Las significativas transformaciones que ha sufrido la imagen del espectador a lo largo del último siglo nos conminan a una revisión de este estatuto desde la mirada de los creadores escénicos. El paradigma espectral ha sido modulado desde posiciones que lo redefinen como elemento activo en nuevas formulaciones de la noción de participación. El presente acercamiento explora así la concepción del espectador de cuatro directores contemporáneos españoles- Andrés Lima, Alex Rigola, Alfredo Sanzol y Pablo Remón- desde la pretensión de ofrecer algunas reflexiones sobre los diferentes roles, estatutos o direcciones que este adopta en la escena española de nuestros días. El análisis de un corpus de espectáculos cerrado permitirá dibujar los cambios o tendencias que modulan la figura del espectador contemporáneo en una escena marcada por el giro performativo. Este trabajo elige, no obstante, situarse en la zona de ciertas propuestas teatrales que, aún situadas bajo el llamado “teatro de texto” –la palabra es capital en todas ellas- y no respondiendo plenamente al esquema de lo performático, revelan el desplazamiento hacia lo posdramático que atraviesa la escena española (Lehman, 1999). Los espectáculos de Lima, Rigola, Sanzol o Remón, desde horizontes muy diversos, y sin dar el paso que media de lo teatral a lo performativo, desjerarquizan la subordinación del espectáculo al texto, muestran las fallas del concepto de representación en su sentido más clásico e ilusionista, o repiensen las estrategias de comunicación con un espectador más activo mediante vías muy diferentes en cada uno de los casos. El análisis y la reflexión sobre algunas de las articulaciones del paradigma espectral en la última escena nos permitirá constatar las ricas y variadas inflexiones que la figura del espectador alcanza en la acentuación de su carácter activo desde opciones que potencian su perfil e intervención ético-política a aquellas que edifican nuevas formas de participación afectiva en una comunicación íntima y emocional. Podremos así constatar cómo el estatuto espectral revela interesantes modulaciones que testimonian el giro performativo de las artes diagnosticado por Fischer-Lichte (2004) –y la progresiva auctorización del público- así como el giro ético o social (Bishop, 2006) que propone un nuevo lugar inmersivo y colaborativo para el espectador.

SÁNCHEZ MONTES, MARÍA JOSÉ (UGR): “¿Cómo se inunda de estrellas el patio de butacas? Realidad y ficción en Sara Molina Doblás”

Desde que Sara Molina cesase su colaboración con el teatro universitario en el año 2015 su práctica escénica ha estado habitada por una indagación constante sobre los límites entre la realidad y la ficción. *Senecio* en el 2017, *Comedia sin título* en el 2019 y su último espectáculo estrenado en Santiago de Compostela la pasada primavera son buena muestra de ello.

A través de esta comunicación me propongo dar cuenta del trabajo de esta directora de escena centrándose especialmente en la puesta en escena de *Comedia sin título*, estrenado en el Festival de otoño de Madrid en 2019. *Comedia sin título* es una respuesta a la invitación de Federico García Lorca en su texto inacabado pero también una apuesta decidida por el diálogo con otras formas performativas dentro y fuera de la escena tradicional. Así me referiré también a la expansión transmedia del mismo (@cstsaramolina en Twitter e Instagram) y a las dos performances estrenadas en junio y noviembre de 2021 en el Centro Federico García Lorca de Granada, tituladas “Conversación escénica sobre *Comedia sin título*”.

TAMAMES GALA, CRISTINA (USC): “Escenas que hablan, escenas que queman: los afectos en la poética de Angélica Liddell”.

Hoy en día la construcción de los discursos del arte queda supeditada y condicionada a la convivencia con complejidades “nuevas”; así emerge un campo abierto a realizaciones que innovan, hibridan y/o resemantizan terrenos activos en las humanidades. Precisamente entre lo literario y lo espectacular se erige un territorio de notable interés teórico. En concreto, es fundamental abordar desde heterogéneas perspectivas casos como el de Angélica Liddell, una creadora que ha demostrado su manejo de disciplinas artísticas muy diferentes, las cuales le han valido diversas dimensiones nominales: autora, *mettense en scène*, directora y poeta. En torno a estas nomenclaturas orbita una artista multidisciplinar.

Esta comunicación se centra en los modos, en ocasiones complejos, de trabajar los afectos desde la escena. De hecho, no hay que desdeñar las aproximaciones desde la teoría de los afectos en la esfera teatral contemporánea. En un espacio tradicionalmente construido y sensible al estar con (el otro), hoy por hoy resulta necesario volver la atención sobre el espectador, la empatía o la catarsis. Se atenderá a la variedad de opciones que se ocultan tras un “yo” muy presente en su poética, pero también fuera de ella. Con el objetivo de realizar un acercamiento más a los múltiples prismas que la componen, se observará la convergencia entre enunciación, acción y actuación.

TORNOS URZAINKI, MAIDER (UPV/EHU): “Ceros y Unos: los desafíos de la teoría en la era del lenguaje digital”

Un bit no tiene color, tamaño ni peso y viaja a la velocidad de la luz. Es el elemento más pequeño en el ADN de la información. Es un estado de ser: activo o inactivo, verdadero o falso, arriba o abajo, dentro o fuera, negro o blanco. Por razones prácticas consideramos que un bit es un 1 o 0. (...) En los albores de la informática, una cadena de bits representaba por lo general información numérica. (...) Los bits han sido siempre el elemento básico de la computación digital, pero durante los últimos veinticinco años hemos ampliado enormemente nuestro vocabulario binario hasta incluir mucho más que sólo números. Hemos conseguido digitalizar cada vez más tipos de información, auditiva y visual, por ejemplo, reduciéndolos de igual manera a unos y ceros.

Nicholas Negroponte, *Ser digital*.

A principios de los años setenta, Blanchot intuye un cambio de paradigma en el funcionamiento del lenguaje, como consecuencia de la transformación acelerada y el ritmo vertiginoso de la sociedad: “Hemos perdido la muerte”, dice Blanchot. Y, más adelante, pregunta: “¿Perdido la muerte? ¿Qué busca decirse con esto?” (*La conversación infinita*, p. 42). La era digital transforma la dimensión del lenguaje, que se convierte en una herramienta estrictamente operativa, al perder la profundidad que otorga la muerte. Los bits, pequeños elementos en el ADN de la información, se cuelean en los intersticios del lenguaje, hasta que llegan a pervertir su estructura interna, que se queda sin la reverberación en donde nace la poesía. Ya no hay ambigüedad, sólo certeza. El lenguaje maquínico de la era digital, codificado en torno a un vocabulario restringido, funciona a partir de una lógica binaria opositiva: los unos y los ceros, únicas entradas en un diccionario modesto, reducen el lenguaje a la presencia y la ausencia de una serie de estados de ser excluyentes. Se produce, entonces, una simplificación del lenguaje, porque las diferentes secuencias de bits, en tanto que unidades de información, eliminan los tímidos matices y las imprecisiones que confieren espesor a la palabra. Y, como resultado, el lenguaje alcanza una mayor eficacia operativa, puesto que la información, convertida en un mero dato cuantitativo, se transmite con más rapidez, de acuerdo con los estándares del sistema capitalista, en donde el tiempo es dinero. En ese momento, con la llegada del lenguaje digital, se produce la correspondencia perfecta entre el significante y el significado y el signo lingüístico se transforma en un símbolo, capaz de ser decodificado a golpe de mirada, hecho que permite ahorrar tiempo y dinero. En realidad, en vez de leer, el lenguaje digital ahora se mira. Las palabras y los textos, señala Berardi, “pasan a formar parte de la cultura visual cuando su exposición se acelera tanto que son aprehendidos sintéticamente como estimulación visual, más que decodificados e interpretados secuencialmente” (*Fenomenología del fin*, p. 154). En este contexto, cuando el lenguaje pierde la profundidad de la muerte y la pragmática suplanta definitivamente a la hermenéutica, ¿es posible la teoría?