

a humanidade necessita é qualquer coisa de novo, que eu não sei definir, mas ainda tenho a convicção que pode vir da mulher.²

Esperemos que esta esperanza poco a poco se vaya transformando en profecía. Sin duda, el trabajo de Ana Rita Sousa y Mijail Lamas es un paso en esa dirección.

Nieva-de la Paz, Pilar (ed.), *Mitos e identidades en las autoras hispánicas contemporáneas*, Berlín, Peter Lang, 2022. 269 pp. ISBN 9783631886427

DOI 10.5944/rei.vol.12.2024.42843

Reseña de EWELINA TOPOLSKA

Universidad de Silesia (Uniwersytet Śląski), Polonia

Mitos e identidades en las autoras hispánicas contemporáneas (2022) nos invita a contemplar el rico tapiz de la narrativa femenina, explorando cómo las creadoras en lengua española han redefinido los mitos tradicionales y han contribuido a forjar nuevas identidades a través de su literatura. Editado por Pilar Nieva-de la Paz, este libro es un compendio interdisciplinario que abarca géneros como la narrativa, el ensayo, la poesía y el teatro, ofreciendo una ventana a la evolución de los roles de género desde principios del siglo XX hasta la actualidad.

Un total de once especialistas analizan cómo las autoras contemporáneas han empleado técnicas innovadoras para cuestionar y reinterpretar los mitos, proporcionando así nuevas perspectivas y modelos femeninos que se alejan de los estereotipos tradicionales. Dado que el canon mítico —sin la exclusión de la Biblia, ya que se aplica igual a los mitos bíblicos— ha sido predominantemente moldeado por hombres,

² José Saramago, en “Saramago anuncia a cegueira da razão”, *Folha de São Paulo* (18 de octubre de 1995), reportaje de Bia Abramo. Citado verbalmente por Carlos Reis en su conferencia “José Saramago como matéria de trabalho”, durante las I Jornadas Internacionales de Estudios Afro-Luso-Brasileños en memoria de José Saramago, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México, 5 de diciembre de 2022.

no sorprende que las escritoras busquen revisar y reinterpretar las asignaciones sociales que tanto impacto dejan en la identidad de las mujeres desde su infancia más temprana. En este sentido, la reescritura del canon mitológico es un ejercicio propio de las posiciones de toma de poder y, como tal, forma parte de un proyecto más amplio por parte de las mujeres con el fin de deshacerse del yugo del patriarcado en diferentes esferas de la vida.

Una de las figuras que destacan en el campo de batalla contra el androcentrismo es María Teresa León, cuya epopeya novelada *Menesteos, marinero de abril* (1965) se analiza en el presente tomo por Francisca Vilches-de Frutos. La investigadora subraya la relación de dicha novela con la prominente literatura del exilio republicano español, repleta de ejemplos de utilización de los mitos clásicos como punto de partida para meditar sobre las complejidades de la diáspora, en la que la comunidad expatriada tiene que enfrentarse a diario con un penetrante sentimiento del desarraigo.

El exilio también fue el destino de Rosa Chacel, autora de *Margarita (zurcidora)*, publicada en 1981, de la cual se ocupa en la presente colección de ensayos Pilar Nieva-de la Paz. El verbo empleado en el título hace referencia a la mitológica Aracne, cuya labor sirve a Chacel como una metáfora del acto de creación: al igual que Aracne, Margarita, un *alter-ego* de la misma autora, “teje”, incorporando a su flujo de conciencia hilos provenientes de diferentes culturas y tiempos, desde la antigua Grecia, pasando por el romanticismo alemán, hasta las teorías en boga de la primera mitad del siglo XX, tales como el psicoanálisis.

El siguiente estudio, de Inmaculada Plaza-Agudo, lleva al lector a la España de posguerra, analizando el poemario *Mujer sin Edén* (1947), así como la pieza teatral *Nada más que Caín* (1960), de Carmen Conde. En ambas obras Conde somete a escrutinio el arquetipo negativo de Eva como la tentadora, redefiniéndola más bien como una víctima del ente divino que la hace responsable de la maldad del misógino mundo, en el cual el poder, y asimismo la capacidad de infligir sufrimiento, quedan concentrados en las manos de los hombres.

Es evidente la analogía entre el personaje de Eva y el de Helena de Troya, cuya inocencia queda reivindicada por dos dramaturgas del exilio, María Luisa Algarra y Teresa Gracia. Teresa Santa María Fernández, autora del análisis de *Cassandra o la llave sin puerta* (1953) y de *Las republicanas* (1978), piezas respectivamente de las mencionadas creadoras, subraya el empeño presente en ellas de alejarse del estereotipo de la “mujer fatal” a favor de una evolución hacia una imagen pluridimensional y moderna. En este sentido, Gracia configura a Helena como una mujer autónoma, responsable de su destino y comprometida con el bienestar colectivo.

A continuación, figura un igualmente interesante ensayo de Francisca Montiel Rayo, quien examina una serie de biografías y representaciones de mujeres notables (por ejemplo, doña Jimena, María Pacheco o Santa Teresa de Jesús) publicadas durante el exilio republicano español por autoras de renombre como María Teresa León, Rosa Chacel, Clara Campoamor, entre otras, y por escritoras menos conocidas, seguido por el ensayo de Luisa García-Manso detallando la emergencia y la evolución en el tiempo de María Silva Cruz, conocida como “la Libertaria”, una figura heroica moderna que participó en la insurrección anarquista de Casas Viejas, retratada por tres autoras con claras inclinaciones anarquistas: Lucía Sánchez Saornil en el “Romance de la Libertaria” (1936); Federica Montseny en la versión narrativa *María Silva la Libertaria* (1951), y Teresa Gracia en *Casas Viejas (Tragedia gótica y campesina)* (1973). El personaje histórico que une las tres obras fusiona las cualidades del héroe tradicional —valentía, sacrificio, perspicacia y sensatez— con atributos vinculados a la maternidad y que se asocian a la “esencialidad” femenina, hibridando de este modo el tradicional rol femenino con el masculino.

Por otro lado, María del Mar Mañas Martínez centra su atención en la contemporánea obra teatral *Emilia* (2016), de Noelia Adámez y Anna R. Costa, y el cómic de Carla Berrocal *La Imprescindible* (2021), con los cuales sus autoras recuerdan al público el importante papel de Pardo Bazán en la ardua tarea de luchar por los derechos de las mujeres. En estas obras destaca el afán por mantener la fidelidad histórica, un fin contrario al que se propone Cristina Morales, quien en su *Introducción a*

Teresa de Jesús (2020), una novela analizada en el volumen por Cristina Sanz Ruiz, a partir del *Libro de la vida*, fantasea libremente sobre cómo podría haber sido el relato de los días y pensamientos íntimos de la santa si hubiera tenido la oportunidad de expresarse sin las restricciones típicas de la época ni la censura de sus superiores y de su género.

El siguiente estudio que encontramos es una investigación sobre la evolución de varios motivos temáticos derivados del estudio del cuadro de Velázquez *Las Meninas*, labor esta realizada por Verónica Azcue. La autora propone al lector un recorrido por obras teatrales de Antonio Buero Vallejo, Jerónimo López Mozo, José Martín Elizondo, Ernesto Anaya, Ernesto Caballero y Beatriz Sierra durante el cual observamos un gradual cambio de enfoque desde la figura central de Velázquez hacia una mirada puesta en el personaje femenino. Azcue hace asimismo hincapié en las técnicas de desjerarquización y democratización que emplean las y los autores, un fenómeno igual de patente en *Materia Medea* (2019), de Sergio Jaraiz, un espectáculo de danza analizado en el volumen por Julio E. Checa Puerta, en el cual una bailarina usuaria de silla de ruedas marca el ya existente palimpsesto de sentidos que había crecido alrededor del personaje mítico de Medea con su experiencia única como una persona con movilidad reducida.

Completa el volumen un trabajo de Christian von Tschilschke sobre *Las maravillas* (2020), de Elena Medel, una novela transgeneracional que, a contracorriente de muchas entusiastas tendencias contemporáneas en la escritura femenina, emula el estilo “disfórico” de autoras de renombre como Carmen Laforet o Carmen Martín Gaite, insistiendo en la dimensión determinista de nuestro entorno y la vigencia de la división de la sociedad en clases. El hecho de pertenecer a la clase obrera le impone a María, septuagenaria al inicio de la novela, y a su nieta Alicia, una trayectoria vital en cierto modo esquemática, concentrada en la lucha por lograr un mínimo de autonomía, “una habitación propia”, en condiciones de constante precariedad financiera. Sin embargo, cuando el dinero escasea, paradójicamente la libertad se paga cara: a veces a un precio tan elevado como la decisión de dejar al cuidado de la familia a la propia hija.

En definitiva, *Mitos e identidades en las autoras hispánicas contemporáneas*, publicado por la editorial Peter Lang, con aportaciones de académicas y académicos de una larga trayectoria profesional, es sin duda una propuesta a tener en cuenta a la hora de adentrarse en el estudio de construcción de la identidad femenina a través de la producción cultural de la última centuria. El libro documenta el diálogo entre el legado ancestral y la realidad de la vida contemporánea, mostrando las ingeniosas formas en que novelistas, dramaturgas y dramaturgos, así como creadores en el ámbito de la danza integran los hilos de la tradición mitológica en sus obras, deshaciendo las viejas narrativas y tejiendo en su lugar historias e imágenes que son un verdadero reflejo de las subjetivas vivencias de la mujer, no la mera proyección de la fantasía masculina sobre el sexo opuesto.

Saneleuterio, Elia y Fuentes del Río, Mónica (eds.), *Femenino singular. Revisiones del canon literario iberoamericano contemporáneo*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. 2021. 207 pp. ISBN: 978-84-1311-601-3.

DOI 10.5944/rei.vol.12.2024.38761

Reseña de ANTONIO CAZORLA CASTELLÓN
Universidad de Almería

Posiblemente no haya cuestión más controvertida en los Estudios Literarios que la noción del canon. Seamos honestos, las obras literarias no suelen entrar a formar parte del sagrado canon por su calidad. O al menos no es el requisito imprescindible para ello. El canon responde a los poderes y la ideología dominantes, lo cual, por más que se quiera defender la idea del canon como el núcleo de la cultura occidental, no deja de ser reaccionario, como sostuvo Enric Sullà, cuya tesis es citada en “Escritoras españolas e hispanoamericanas contemporáneas y la apertura del canon”. Este capítulo de Elia Saneleuterio, de la Universitat de València, y Mónica Fuentes del Río, de la Universidad Complutense de Madrid, abre el volumen que ambas coordinan, *Femenino singular. Revisiones del canon literario iberoamericano contemporáneo* que editó

en 2021 Ediciones Salamanca en este contexto de creciente interés, por suerte, de las relaciones entre los estudios de género y la literatura. El volumen consta de tres partes y doce capítulos en los que se reúne a especialistas de renombre de diversas partes del mundo.

La primera parte, titulada “El yo como cuerpo y espacio: transgresión y movimiento” se abre con el ensayo “La evolución de la representación de la ciudad en las poesías de Alfonsina Storni”, de Mutsuko Komai de la Seisen University, donde nos presenta el símbolo de la ciudad en los tres períodos de la poesía de Storni y cómo se relaciona con la situación de las mujeres, pues en un primer momento representará un espacio opresivo y restrictivo e irá evolucionando hacia un lugar que confiere libertad e independencia a las mujeres hasta desembocar en un lugar pesimista.

A dicho capítulo le sigue “Este no es mi territorio. Experiencia migratoria femenina a través de la poesía de Ana Merino”, de Alfonso Bartolomé de la University of Nebraska-Lincoln. En él, Bartolomé estudia la idea de la alineación, la otredad y el desdoblamiento que provoca la experiencia de la migración en obras como *Preparativos para un viaje*, *Los días gemelos* y *La voz de los relojes*.

A continuación, nos encontramos con “El lenguaje sagrado del movimiento: sensualidad y misticismo femenino en la obra de Nellie Campobello”, de Begoña de Quintana Lasa, de la Washington State University. En este texto, De Quintana estudia la representación de la madre de *Las manos de mamá* como el arquetipo de todas las madres mexicanas, a la que describe con un lenguaje que la conecta con la *écriture féminine*.

“Un canto cuir en la poesía cubana contemporánea: transgresiones eróticas en la escritura de Odette Alonso”, de Helen Hernández Hormilla, de la University of Miami, es el capítulo que cierra esta primera sección, donde Hernández desvela cómo esta celebrada autora de la diáspora cubana desafía en su obra, a la que incorpora elementos paratextuales como una lista de reproducción de Spotify, la heteronormatividad y el binarismo subvirtiendo las normas patriarcales del género y la