

CUENTOS Y MUJERES

EN LA CULTURA Y EL IMAGINARIO DESDE LA
MODERNIDAD HASTA HOY

RESÚMENES COMUNICACIONES

X COLOQUIO INTERNACIONAL DEL SEMINARIO PERMANENTE SOBRE LITERATURA Y MUJER

18-20 MARZO 2020

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
SALÓN DE ACTOS Y SALA SÁEZ TORRECILLA
SENDA DEL REY 11 · 28040 MADRID

Organizan:

Seminario Permanente sobre Literatura y Mujer (UNED),
Facultad de Filología (UNED),
Dpto. de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas, Dpto. de Lengua Española y
Lingüística General, Dpto. de Literatura Española y Teoría de la Literatura (UNED).

Dirección: Marina Sanfilippo.

Coordinación: Rosa María Aradra Sánchez, Cristina Garrigós, María Martos; Beatriz Pérez
Cabello de Alba; Nuria Polo Cano; Mariángel Soláns; Ana Zamorano.

Comité científico: Margarita Alfaro Amieiro (UAM); Elena Bárcena Madera (UNED); Marta
Cerezo (UNED); Amelina Correa Ramón (UGR); José Manuel De Prada Samper (Univ.
de Ciudad del Cabo); Maite Escudero Alías (UNIZAR); Arantxa Fernández Iglesias
(UNED); Ana Isabel Fernández Valbuena (RESAD); Arno Gimber (UCM); M.a Ángeles
Hermosilla Álvarez (Univ. de Córdoba); María Hernández Esteban (UCM); Marilena
Macrina Maffei (Investigadora independiente); Ricardo Mairal Usón (UNED); David
Mañero Lozano (Univ. de Jaén); Julio Neira Jiménez (UNED); Camiño Noia Campos
(Universidad de Vigo); Carme Oriol Carazo (URV); José Manuel Pedrosa (UAH);
Rolando Pérez (Hunter University CUNY, USA); Teresa San Segundo Manuel (UNED).

Comité organizador: Estefanía Asins (Univ. de Valencia); Natalia Cantero (UNED);
Alexandra Chereches (Univ. de Jaén); Rosa Díaz Burillo (Université de Lyon); Rocío
Giménez Zálvez (UNED); Giuseppina Greco (Università di Catania; UNED); Paolino
Nappi (UCM); Yolanda Prieto (UNED); Rocío Santiago Nogales (UNED); Irene Villaroel
Fernández (UNED).

Editora del libro de abstract: Natalia Cantero

Muñeca portada: Darky Violet

Fotografía y diseño de portada: Olga Simón

Miércoles 18

CONFERENCIA DE APERTURA: AIRES DE FAMILIA. EL LEGADO DEL BESTIARIO

MERI TORRAS 8

EL CUERPO FEMENINO COMO CAMPO DE BATALLA

**EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER A PARTIR DE LA FIGURA DE SANTA BÁRBARA
EN UN CUENTO DE ANA ROSSETTI**

CARMEN MEDINA PUERTA 9

DESMENTIR EL MITO ROMÁNTICO: BARBA AZUL ENTRE GUSTAVO DORÉ Y CINDY SHERMAN

MARIÁNGELES BAÑOS GIL 10

**LA REESCRITURA DE “BARBA AZUL” EN CUENTOS CORTOS SOBRE “VIOLENCIA DOMÉSTICA”
DE AUTORAS ESPAÑOLAS ACTUALES**

SHELLEY GODSLAND 11

DESMONTANDO Y SUBVIRTIENDO MOTIVOS TRADICIONALES

**EL CUERPO EMOCIONAL: “LAS MEDIAS ROJAS” DE EMILIA PARDO BAZÁN
Y “A PAIR OF SILK STOCKINGS” DE KATE CHOPIN**

EULALIA PIÑERO GIL 12

**“AGRAVANTE” DE EMILIA PARDO BAZÁN: LA SUBVERSIÓN DEL DISCURSO DE LA MISOGINIA
Y LA DENUNCIA DE GÉNERO A TRAVÉS DEL CUENTO TRADICIONAL**

PATRICIA CARBALLAL MIÑÁN / RICARDO AXEITOS VALIÑO 14

CLOWNCLUSIONES

VIRGINIA IMAZ 15

FIGURAS DE MUJER DEL CUENTO TRADICIONAL A LA LITERATURA INFANTIL

**DE JOVEN FRÍVOLA A MUJER EMPRENDEDORA: LA EVOLUCIÓN DEL PERSONAJE FEMENINO
A TRAVÉS DE LAS REESCRITURAS DEL CUENTO DE “LA LECHERA”**

GEMA GÓMEZ RUBIO / ANTONIA MARÍA ORTIZ BALLESTEROS 16

**LA AUSENCIA DE SORORIDAD Y LA NEGACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE MUJERES
EN LA LITERATURA INFANTIL MÁS LEÍDA EN ESPAÑA**

CAROLINA HERRERO SCHELL 18

**LA FIGURA MATERNA EN LA LITERATURA INFANTIL: DE LOS CUENTOS TRADICIONALES
AL ÁLBUM ILUSTRADO DEL SIGLO XXI**

ZAIDA VILA CARNEIRO 19

PRESENTACIÓN REVISTA *JOURNAL GENDER STUDIES*

BLU TIROHL / ANA ZAMORANO 20

**MICROPONENCIAS DEL SEMINARIO PERMANENTE SOBRE LITERATURA Y MUJER:
CUENTOS DE LARGO RECORRIDO Y PERSONAJAS DE ARMAS TOMAR**

MARIÀNGEL SOLANS / ANA ZAMORANO / MARINA SANFILIPPO 21

Jueves 19

BRUJAS Y SIRENAS EN LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA

BRUJAS Y HECHICERAS EN LA NARRATIVA BREVE E HIPERBREVE DE PATRICIA ESTEBAN ERLÉS
RAQUEL DE LA VARGA LLAMAZARES 22

SIRENAS EN LA LITERATURA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA. VERSIONES PROPIAS DEL ABISMO
MARTINA LÓPEZ CASANOVA 23

EN INTERNET TAMBIÉN NAVEGAN SIRENAS: EL MITO DE LA SIRENA EN EL MICROCUENTO
SARA LOSADA COCA 24

MUJERES SOBRENATURALES ENTRE EL AGUA Y OTROS ELEMENTOS

¿ES VERDAD QUE YA NO HAY RUSALKI?
FRANCISCO MOLINA MORENO 25

CELESTINAS EN TRANSILVANIA: BRUJAS Y HECHICERAS EN LA LITERATURA ORAL RUMANA
ALEXANDRA CHERECHES 26

DONES D'AIGUA: ENTRE LA TRADICIÓN ORAL Y LAS LETRAS CATALANAS
JUAN M. RIBERA.LLOPIS 27

SOBRE EL MITO DE LILITH

DE LA RELIGIÓN AL FEMINISMO: EL MITO DE LILITH EN LAS NOVELAS DE ALMUDENA GRANDES
Y LUCÍA ETXEBARRÍA
CAMILLA ACCETTO 28

LILITH Y EVA: GÉNESIS DE LA SORORIDAD
ANA MARTÍNEZ BAUTISTA 29

REESCRITURAS FEMINISTAS

OFELIA ASESINA: UNA MIRADA SUBVERSIVA DE LA TRADICIÓN LITERARIA SOBRE LO FEMENINO
EN “SINFONÍA” DE ESPIDO FREIRE
SAMUEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ 30

REESCRITURA DE LOS CUENTOS DE LOS HERMANOS GRIMM. PODER Y DESEO EN *LA MUERTE*
***Y LA DONCELLA* DE ELFRIEDE JELINEK**
MARÍA MAGDALENA HERADES RUIZ 31

EL CONTRAHECHIZO DE LA IRONÍA EN UN CUENTO DE ESTHER TUSQUETS: “PEPE, PEPE, PEPE”
DOMINIKA JARZOMBKOWSKA 32

LA MIRADA PERSONAL DE CARMEN MARTÍN GAITE EN *CAPERUCITA EN MANHATTAN*:
EL CLÁSICO CUENTO DE HADAS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
MÓNICA FUENTES DEL RÍO 33

LA IMPRONTA DE LA TRADICIÓN CUENTÍSTICA EN LAS XENOGRAFÍAS FRANCÓFONAS EN LA EUROPA CONTEMPORÁNEA. MESA REDONDA	35
EL RAPTO DE EUROPA: REFLEXIONES EN TORNO A UNA REESCRITURA CONTEMPORÁNEA EN LA NOVELA <i>EUROPA</i> (2017) DE CRISTINA CERRADA MARGARITA ALFARO	36
LA IMPRONTA DE LA TRADICIÓN CUENTÍSTICA PERSA EN LAS XENOGRAFÍAS FRANCÓFONAS ACTUALES: MARYAM MADJIDI O LA SHEREZADE FRANCO-PERSA ANA BELÉN SOTO	37
ELEMENTOS DEL FOLKLORE Y DE LA NARRATIVA POPULAR RUMANOS EN LAS OBRAS DE LILIANA LAZAR DIEGO MUÑOZ	38
RESCATE DE CUENTOS POCO CONOCIDOS	
RELACIONES MATERNOFILIALES EN LA NARRATIVA BREVE DE EVA CANEL DANIEL GONZÁLEZ GALLEGO	39
“LA ROCA DE FUEGO”: UN CUENTO DE CARMEN SYLVA, REINA DE RUMANÍA MARÍA SÁNCHEZ PÉREZ	40
MUJER, CUERPO Y PERFORMANCE EN “CHININA MIGONE” (1928) DE ROSA CHACEL MARGOT VERSTEEG	41
ENTRE EL BOSQUE Y LA CASA: RESIGNIFICANDO CUERPOS Y ESPACIOS FEMENINOS	
¿PROTEGERSE DEL BOSQUE?, ¿ROMPER LOS HECHIZOS?: LA NO DOMESTICACIÓN Y POLITIZACIÓN EN REESCRITURAS DE CUENTOS MARAVILLOSOS DE AUTORAS LATINOAMERICANAS RECIENTES FERNANDA BUSTAMANTE ESCALONA	42
¿HOGARES SINIESTROS?: LA (RE-)EVOLUCIÓN DEL ESPACIO DOMÉSTICO EN LOS CUENTOS MARAVILLOSOS TRADICIONALES ROSA MARÍA DÍEZ COBO	43
DE CASAS Y CUERPOS: VIOLENCIA, RESISTENCIA Y TRANSGRESIÓN FEMENINA EN LOS CUENTOS DE AMPARO DÁVILA, SILVINA OCAMPO Y YOLANDA ARROYO PIZARRO BETHANIA GUERRA DE LEMOS	45
LAS RELACIONES ENTRE MUJERES EN LOS CUENTOS POPULARES Y LITERARIOS	
<i>SALADO O PICANTE</i>: ALGUNOS ASPECTOS DE GÉNERO EN LOS CUENTOS JUDEOESPAÑOLES SOBRE SEXO Y ESCATOLOGÍA ZELJCKO JOVANOVIĆ	46
CHARLA ESPECTÁCULO	
DONCELLA Y GUERRERA: ROL DE LIDERAZGO DE LA MUJER EN EL ROMANCERO PENINSULAR Y SEFARDITA ANA ARNAZ	47

Viernes 20

INTERTEXTUALIDADES: EL CUENTO TRADICIONAL COMO MOTIVO NARRATOLÓGICO I

- EL RELATO Y EL CUENTO EN LA ESFERA DE LAS IDEAS: ISABELLA SFORZA Y LA CONSIDERACIÓN SEGÚN LA CUAL “DEE VANISSIMO REPUTARSI IL DESIDERIO DE FIGLIUOLI”**
HELENA AGUILÀ RUZOLA 48
- LUISA VALENZUELA Y LA SUBVERSIÓN DEL LOGOS PATRIARCAL EN “CUENTOS DE HADES”**
SILVANA CASTRO DOMÍNGUEZ 49
- “HABLAR CON VIEJAS” DE CRISTINA FERNÁNDEZ CUBAS O DE CÓMO REELABORAR UN MOTIVO NARRATOLÓGICO DEL CUENTO INFANTIL**
MARÍA DE LA PAZ CEPEDDELLO MORENO 50
- SUBVERSIÓN DE LOS CUENTOS TRADICIONALES EN LA LITERATURA FEMINISTA DE LOS ÚLTIMOS VEINTICINCO AÑOS**
MIRIAM GARCÍA VILLALBA 51

INTERTEXTUALIDADES: EL CUENTO TRADICIONAL COMO MOTIVO NARRATOLÓGICO II

- EL CUENTO TRADICIONAL EN LA OBRA DE ELENA FORTÚN: INTERTEXTUALIDADES Y APROPIACIONES DE MOTIVOS, PERSONAJES Y ESTRUCTURAS**
PURIFICACIÓ MASCARELL 52
- PRINCESAS DORMIDAS/PRINCESAS DESPIERTAS: LA FIGURA CENTRAL DE LOS CUENTOS DE HADAS EN LA NARRATIVA ESPAÑOLA ACTUAL**
MAGDA POTOK 54
- LA SORORIDAD DE LAS HEROÍNAS DE LOS CUENTOS TRADICIONALES Y DE LAS HEROÍNAS FEMINISTAS DE LAS REESCRITURAS ACTUALES DE LOS CUENTOS: ÁNGELA VALLEVEY Y ELENA MEDEL**
BEGOÑA REGUEIRO SALGADO 55
- UNA MUÑECA ETERNA: GENEALOGÍAS FEMENINAS EN EL CUENTO “MUÑECAS”, DE MARÍA ROSA LOJO**
ALMUDENA SANTAMARÍA MARTÍN 56

EL CINE, EL CUENTO MARAVILLOSO Y LAS MUJERES I

- EL CAMBIO DEL ROL FEMENINO EN LAS PELÍCULAS DE DISNEY: DE PRINCESAS DESMAYADAS A MUJERES INDEPENDIENTES**
ROCÍO SANTIAGO NOGALES 57
- “DE BELLA A MALÉFICA: EL PAPEL DE LINDA WOOLVERTON EN LA RENOVACIÓN DE LAS PRINCESAS DISNEY”**
ALBA QUINTAIROS SOLIÑO 58

ESTUDIO DIACRÓNICO DE LAS VOCES DE LOS PERSONAJES FEMENINOS BUENOS Y MALOS EN LOS DOBLAJES AL ESPAÑOL DE LAS PELÍCULAS DE DISNEY NURIA POLO / LUNA GARCÍA DE LEÓN	59
EL CINE, EL CUENTO MARAVILLOSO Y LAS MUJERES II	
SIRENAS CANÍBALES Y STRIPPERS EN EL FILM <i>THE LURE</i> (2015) DE AGNIESZKA SMOCZYNSKA: UNA REVISIÓN FEMINISTA Y POSMODERNA DEL CUENTO CLÁSICO DE H. C. ANDERSEN CRISTINA JIMÉNEZ GÓMEZ	61
LAS HEROÍNAS DE HAYAO MIYAZAKI. LA CONSTRUCCIÓN DE LA FIGURA FEMENINA EN EL ANIME CONTEMPORÁNEO ÍNSAF LARRUD	63
DE LOBOS, PRÍNCIPES AZULES Y PRINCESAS. EROTISMO Y NECROFILIA EN EL CINE Y LA PUBLICIDAD MARGARITA PAZ TORRES	64
TENEMOS MÁS CUENTO DIGITAL QUE CALLEJA. MESA REDONDA A CARGO DE ELENA BÁRCENA MADERA, MARÍA GOICOECHEA DE JORGE, MANUEL BLANCO Y MIGUEL MINAYA	65
MUJERES QUE CUENTAN	
HACER Y CONTAR: LOS CUENTOS DE LAS ALFARERAS Y SU FUNCIÓN SOCIAL EN OCUMICHO, MICHOACÁN, MÉXICO BERENICE ARACELI GRANADOS VÁZQUEZ	66
SOLIDARIDAD, ENSEÑANZA Y PODER FEMENINO EN <i>BALÚN CANÁN</i> (1957) DE ROSARIO CASTELLANOS JULIO PUENTE GARCÍA	67
LA HISTORIA DE LAS CONTADORAS DE HISTORIAS SHEREZADE BARDAJÍ / TÀNIA MUÑOZ	68
CUENTO, ANTI-CUENTO Y META-CUENTO EN <i>EL PASTEL DEL DIABLO</i>, DE CARMEN MARTÍN GAITE ELISABETTA SARMATI	69
LA AGUJA EN EL PAJAR. REMENDANDO HISTORIAS. CHARLA ESPECTÁCULO DE LA ASOCIACIÓN DE NARRACIÓN ORAL DE MADRID (MANO), COORDINADA POR BRIGITTE ARNAUDIÈS Y ALICIA MOHINO	70

CONFERENCIA DE APERTURA

AIRES DE FAMILIA. EL LEGADO DEL BESTIARIO

por Meri Torras

(Universitat Autònoma de Barcelona)

El vínculo entre determinadas corporealidades –por ejemplo, las que han venido considerándose y reconociéndose como mujeres– con la animalidad, ha cruzado el imaginario occidental y puede rastrearse en manifestaciones tempranas. No obstante, la inflexión que supone la Modernidad en cuanto al régimen biopolítico de control, ha llevado a que esta *liaison* devenga en ocasiones *dangereuse*, a menudo mediante la recuperación de legados anteriores –como el bestiario– para reinscribirlos en resistencia, como sucede –por ejemplo– en la novela *Bestiaria vida*, de la narradora mexicana Cecilia Eudave. Esta estrategia es posible en gran parte gracias al reducto de la animalidad y de lo insólito que han sido y siguen siendo los cuentos populares y algunos géneros literarios aparentemente secundarios como lo fantástico o la ciencia ficción.

Miércoles 18. Sesión 10h00 – 11h00

EL CUERPO FEMENINO COMO CAMPO DE BATALLA

EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER A PARTIR DE LA FIGURA DE SANTA BÁRBARA EN UN CUENTO DE ANA ROSSETTI

por Carmen Medina Puerta
(Universitat de Lleida)

La escritora Ana Rossetti (1950) cuenta con una dilatada trayectoria literaria que goza de un amplio reconocimiento. Su prolífica obra ha obtenido galardones tan distinguidos como el Premio Rey Juan Carlos de Poesía con *Devocionario* (1986) o el premio La Sonrisa Vertical por *Alevosías* (1991).

Además de ser valorada por su calidad literaria, su obra también es considerada un ejemplo de empoderamiento para la mujer. En sus manifestaciones literarias reivindica una sexualidad liberada (*Los devaneos de Erato*, 1980) invierte mitos misóginos (*Indicios vehementes*, 1985) y denuncia los feminicidios acontecidos en Ciudad Juárez (*Deudas contraídas*, 2016). Por esta labor ha merecido el premio Meridiana otorgado por el Instituto Andaluz de la Mujer.

Con la finalidad de ilustrar esta faceta, la presente propuesta llevará a cabo un estudio del cuento “La niña extranjera” de *Una mano de santos* (1997). En este volumen Ana Rossetti reescribe las vidas de santos y mártires católicos con la voluntad de actualizarlos y dotarlos de vigencia. De este modo, “La niña extranjera” narra la vida de Santa Bárbara, una mártir católica que por negarse a ser vendida en matrimonio fue asesinada por su padre, con el objetivo de denunciar la violencia que desde tiempos remotos sufren las mujeres. En palabras de Ana Rossetti (1997: 44-45):

Además, esta historia no es una fábula. Todavía es verdad. Aún hay chicas asesinadas por no llevar un velo, por querer estudiar, por pretender dirigir sus propios destinos. Aún hay chicas encerradas en sí mismas confiadas a la tutela de sus padres o de sus maridos porque no pueden decidir. Aún hay chicas a las que se les niega el derecho a desarrollar su inteligencia y a ejercer su libertad.

En última instancia, se establecerá una comparativa con el poema “Bárbara, niña, presiente su martirio” de *Devocionario* (1986) con el propósito de desmontar algunos de los mitos que pesan sobre la poesía de Ana Rossetti e invalidar aquellas interpretaciones que la han descargado de su valor feminista.

Miércoles 18. Sesión 11h30 – 12h30

DESMENTIR EL MITO ROMÁNTICO: BARBA AZUL ENTRE GUSTAVO DORÉ Y CINDY SHERMAN

por Mariángeles Baños Gil

(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Perrault reescribe “*Barba Azul*” posiblemente influido por la historia medieval. El artista decimonónico Gustave Doré ilustra los cuentos de Perrault a mediados del s. XIX, pero antes, Madame Barbot de Villeneuve escribe la versión dulce, o quizá la más romántica del mismo relato: “La Bella y la Bestia”, historia que Madame Le Prince de Beaumont retoca y reduce. Los hermanos Grimm escribieron “El pájaro del brujo” un siglo después de Perrault; su relato conserva la forma estética, y las frecuentes referencias simbólicas propias de las producciones populares del mundo de la imaginación. Algunas de estas referencias están presentes en las fotografías realizadas por la artista posmoderna Cindy Sherman para esta versión, entre ellas: la desaparición y el sacrificio de jóvenes muchachas, el rapto, la intervención de bestias, o figuras extrañas con poderes mágicos. Dos siglos después de los Grimm, Disney revoluciona el cuento de hadas a través del cine, un medio masivo por excelencia, lleva a la gran pantalla la versión reducida de Beaumont, y la convierte en la versión más conocida, pero no menos peligrosa, porque mantuvo las características ideológicas patriarcales que compartía con los hermanos Grimm.

El presente texto trata de mostrar cómo el hacer artístico tan marcadamente diferente de Doré y de Sherman desmitifican el amor romántico transmitido por Villeneuve y Beaumont. No obstante, Sherman se revela contra todas estas versiones, las femeninas y las masculinas; se aleja de ellas y desenmascara sus verdaderos propósitos: establecer los estándares oportunos para asimilar una conducta sexual y social acorde con las nuevas formas de socialización del sentir burgués. Sentir que debía ser internalizado y exportado por los lectores y auditores de los cuentos. A la vez, denuncia la contribución de estas historias por mantener unas relaciones de poder basadas en la desigualdad y la ignorancia.

Miércoles 18. Sesión 11h30 – 12h30

LA REESCRITURA DE “BARBA AZUL” EN CUENTOS CORTOS SOBRE “VIOLENCIA DOMÉSTICA” DE AUTORAS ESPAÑOLAS ACTUALES

por Shelley Godsland
(Universiteit van Amsterdam)

A más de dos siglos desde su publicación original en Francia “Barba Azul” de Perrault sigue fascinando a lectores y críticos por lo sangriento y terrible de la narración, pero también porque el tema que trata sigue siendo de gran actualidad. El encierro, maltrato, violación y eventual asesinato de múltiples esposas por parte del barbudo galán ficcional tiene eco en la sociedad actual —tanto en España como en el resto del mundo— en donde la mujer sigue siendo víctima de muchas formas de agresión en función de su sexo, incluyendo la llamada “violencia doméstica” perpetrada por su pareja varón o ex dentro del contexto de una relación de pareja.

Dados la popularidad del cuento del autor francés y el gran interés que evoca la violencia de género en la España del nuevo milenio, no es de sorprender que los productores culturales nacionales hayan tratado el tema en gran variedad de géneros. En esta ponencia me interesa especialmente el cuento corto de autoras españolas que textualizan y exploran la lacra social que supone la agresión contra la mujer.

Son varios los cuentos que toman como punto de partida narrativa el Barba Azul de Perrault y narran casos de brutalidad dirigida hacia la fémina por su esposo, eventos que a su vez reproducen o hacen clara alusión a los escalofriantes abusos que dirige Barba Azul hacia sus cónyuges en el texto de Perrault. Sin embargo, si bien el monstruoso aristócrata agrade a siete de sus esposas, la octava logra escaparse de sus garras y es el hombre quien ahora acaba muerto. Esta noción de la huida y de la desaparición del acosador-asesino la exploran también las escritoras de los cuentos cortos que analizaré en este trabajo. Las autoras proponen que si bien una mujer puede sufrir “violencia doméstica” —tal cual las esposas de Barba Azul— al igual que la última esposa del maltratador ficcional, también pueden formular maneras de deshacerse del monstruoso ser que las tortura y que pone en peligro sus vidas. Sin embargo, esta huida se logra no con la ayuda del varón como es el caso en el texto de Perrault, sino observando nociones feministas de hermandad universal, una importante reescritura del cuento francés con fines feministas.

DESMONTANDO Y SUBVIRTIENDO MOTIVOS TRADICIONALES

EL CUERPO EMOCIONAL: “LAS MEDIAS ROJAS” DE EMILIA PARDO BAZÁN Y “A PAIR OF SILK STOCKINGS” DE KATE CHOPIN

por Eulalia Piñero Gil

(Universidad Autónoma de Madrid)

Tanto Emilia Pardo Bazán (1851-1921) como Kate Chopin (1850-1904) muestran paralelismos y coincidencias biográficas y literarias sorprendentes. Ambas escritoras pertenecían a familias burguesas católicas y practicaban esta religión de forma activa. En cuanto a su formación, las dos fueron educadas en colegios franceses para señoritas; hablaban francés y dominaban la cultura literaria francesa e inglesa a la perfección. Entre sus lecturas favoritas del realismo y el naturalismo destacan autores como Zola, Balzac, Flaubert, Sand, Maupassant y Dickens, entre otros muchos. Asimismo, se casaron y experimentaron la maternidad: Pardo Bazán tuvo tres hijos y Chopin tuvo seis. Sin embargo, sus matrimonios duraron poco tiempo: Pardo Bazán se separó discretamente de su marido y Chopin enviudó inesperadamente. Estas experiencias vitales cambiaron sus vidas y ambas decidieron, al ser cabezas de familia, dedicarse a la escritura literaria de forma profesional. En su literatura hay una clara influencia del realismo y el naturalismo francés. Igualmente, decidieron reflejar en su obra y de forma clara su propio y singular desafío feminista a favor de la emancipación de la mujer tanto en España como en los Estados Unidos. Asimismo, prestaron en su obra una atención significativa a la violencia contra las mujeres. Por otro lado, también se observa un tratamiento realista y naturalista de las temáticas regionales, tanto de la Galicia rural como de la Louisiana norteamericana y de las fuentes culturales orales y folklóricas de sus comunidades. Del mismo modo, se las puede considerar, sin duda alguna, precursoras del modernismo o protomodernistas. Por otro lado, también resulta sorprendente cómo en novelas como *Insolación* de Pardo Bazán o *The Awakening* de Kate Chopin el cuerpo de la mujer, su sensualidad y sus emociones ocupan un papel preponderante y reivindicativo. A consecuencia de su franqueza y claridad en estos temas, ambas novelas fueron consideradas inmorales y tuvieron una recepción muy negativa por parte de la crítica.

En esta ponencia se van a analizar dos relatos, “Las medias rojas” de Pardo Bazán y “A Pair of Silk Stockings” de Chopin, donde el cuerpo de la mujer ocupa un lugar significativo al igual que sus emociones. Asimismo, es nuestra intención estudiar cómo las escritoras re-escriben las narraciones populares en las que las medias eran objetos preciados de seducción, o también representaban los sueños y fantasías de una vida mejor, como se puede constatar en el caso del folklore gallego, en las narraciones populares norteamericanas sobre las medias de Navidad o en el significado de las medias en los cuentos de los hermanos Grimm.

Por otro lado, en ambos relatos, las escritoras representan, a través de la compra de unas medias rojas y unas medias de seda, un profundo proceso de autoconocimiento, ya que las protagonistas sienten y manifiestan sus emociones y sentimientos al vestir esas medias como un acto transgresor de cambio en sus vidas y por ende de su entorno social. En otras palabras, el cuerpo afectivo emocional de las protagonistas se convierte en textualidad y discurso que se visualiza en la performatividad o la representación de la emoción a través de un objeto tan sensual y sensorial como un par de medias. Por lo tanto, el cuerpo de Ildara y el de Mrs. Sommers se convierte, desde esta perspectiva, en categoría analítica, y sus emociones y sentimientos en fuerzas proactivas de acción y cambio. Sin embargo, su acto transgresor tendrá consecuencias inesperadas para las dos, ya que sus sueños de cambio, autonomía y emancipación se verán truncados por la realidad social de su tiempo.

Miércoles 18. Sesión 12h30 – 13h30

“AGRAVANTE” DE EMILIA PARDO BAZÁN: LA SUBVERSIÓN DEL DISCURSO DE LA MISOGINIA Y LA DENUNCIA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO A TRAVÉS DEL CUENTO TRADICIONAL

por Patricia Carballal Miñán y Ricardo Axeitos Valiño
(Universidade da Coruña)

En 1892 Emilia Pardo Bazán publica en *El liberal* el relato “Agravante”. Tras una acusación de plagio vertida por la Unión Católica, la escritora explica que su historia, recogida por Abel Rémusat en *Contes Chinois* es conocida en todas las literaturas bajo el título de “La matrona de Efeso”, y que igualmente se encuentra en la India, en la China, en la antigüedad clásica y en la inmensa mayoría de los modernos cuentistas.

Efectivamente, el relato en el que una mujer accede a casarse con otro hombre poco después de haberse quedado viuda había circulado por la literatura de tradición oral y escrita de Oriente y Occidente (Uther, 2004; Noia Campos, 2005; Ruíz Sánchez, 2005), formando parte de un corpus que buscaba persuadir al auditorio de la inconstancia femenina (Lozano, Peña-Marín & Abril, 2009) y legitimar la supremacía masculina a través del discurso de la literatura (van Dijk, 2009).

No obstante, Pardo Bazán reelabora este texto y lo dota de una nueva significación para denunciar el abuso de poder masculino y los asesinatos de mujeres por su parejas, como ya había hecho en otros escritos suyos (periodísticos, ensayísticos y/o literarios).

Analizaremos este proceso desde un enfoque de género y desvelaremos los mecanismos de reelaboración que utiliza la escritora para lograr su cometido. Para ello, resultarán muy útiles las herramientas del análisis del discurso, que, en el caso de los cuentos populares, superan el estudio de su estructura interna propuesto por Propp (van Dijk, 1999) para abarcarlos en toda su dimensión pragmática, ideológica y social, a la vez que permiten observar cómo el cuento tradicional puede ser un vehículo para denunciar la histórica opresión femenina.

Miércoles 18. Sesión 12h30 – 13h30

CLOWNCLUSIONES

por Virginia Imaz

Virginia Imaz, cuentera y payasa, ha sido Premio Emakunde a la Igualdad 2017, por su larga trayectoria en las artes escénicas a favor de la Igualdad de oportunidades. Es fundadora y directora del grupo de teatro *Oihulari Klown*, conocido por la práctica de las clownclusiones.

Las clownclusiones son una marca registrada de la compañía de teatro Oihulari Klown, que hace referencia a una práctica escénica, a medio camino entre la improvisación en juego-clown y el análisis institucional. Los y las clownclusionistas son personajes que dinamizan con humor las sesiones a veces densas y polémicas de coloquios, congresos, seminarios y reuniones institucionales. Entienden el juego clown ante todo como un divertimento, como una invitación a la ceremonia siempre pendiente de la risa. Hay algo mágico, sagrado, extremadamente serio en cultivar lo cómico, porque el humor es una forma vital de curarnos de tantos dramas cotidianos. Las intervenciones de los y las clownclusionistas son una ocasión para el divertimento, pero también para la reflexión. Su lema es desdramatización y humor.

Miércoles 18. Sesión 13h30 – 14h00

FIGURAS DE MUJER DEL CUENTO TRADICIONAL A LA LITERATURA INFANTIL

DE JOVEN FRÍVOLA A MUJER EMPRENDEDORA: LA EVOLUCIÓN DEL PERSONAJE FEMENINO A TRAVÉS DE LAS REESCRITURAS DEL CUENTO DE “LA LECHERA”

por **Gema Gómez Rubio y Antonia María Ortiz Ballesteros**
(Universidad de Castilla-La Mancha)

La fábula de “la lechera” es un conocido cuento de origen folclórico, ligado al motivo ATU1430-castillos en el aire. Sin embargo, la caracterización de la protagonista, convertida en un personaje prototípico cuyo valor simbólico sigue vigente, ha variado a lo largo del tiempo, ya sea por razones ideológicas, culturales o literarias. Así, la jovencita fantasiosa y frívola que se reitera en las versiones dieciochescas de la fábula tuvo origen en personajes masculinos cuyos atributos, acciones y consecuencias se aproximan en modo diverso a la versión que hoy conocemos, difundida por La Fontaine en el siglo XVII y consagrada por Samaniego en el ámbito hispánico en el XVIII. Como se ha demostrado en otro trabajo (Gómez y Ortiz, 2015), hay dos “momentos de inflexión” en la configuración del prototipo de “la lechera”: en el primero, a mediados del siglo XIII, el protagonista masculino de las versiones de origen oriental y clásico aparece transformado en mujer —en una anciana, en concreto— en algunas colecciones de *exempla* medievales (es el caso de la doña Truhana de Don Juan Manuel); en el segundo, a finales del siglo XVII, la anciana avariciosa medieval se convierte en una jovencita ingenua que sufre un accidente por su conducta inadecuada (es el caso de la *Fábula de la lechera* de Samaniego). Frente a estas versiones “clásicas”, las reescrituras actuales del cuento rehúyen la caracterización negativa del personaje femenino y le ofrecen un desenlace aparentemente más halagüeño.

Partiendo de este breve repaso histórico, este trabajo amplía nuestras investigaciones anteriores sobre las versiones y variantes del motivo ATU1430 a las muestras de la literatura infantil y juvenil que reescriben este cuento tradicional en la época contemporánea. Nos centraremos en el análisis de la evolución del personaje

femenino para poner de manifiesto que la literatura actual ofrece una visión distinta, no solo en la caracterización y rasgos propios de la protagonista, sino también en la interpretación general de la fábula, hasta despojarla en ocasiones de su moralismo característico y transformar a la jovencita frívola en una persona emprendedora más acorde con el nuevo papel que la sociedad actual atribuye a la mujer.

LA AUSENCIA DE SORORIDAD Y LA NEGACIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE MUJERES EN LA LITERATURA INFANTIL MÁS LEÍDA EN ESPAÑA

por Carolina Herrero Schell

(Universidad Complutense de Madrid)

Esta comunicación profundiza en las formas de representación de las relaciones entre mujeres en la literatura infantil, a partir de un análisis de contenido que toma como muestra los 25 libros infantiles más leídos según la encuesta anual sobre “Hábitos de lectura y compra de libros en España”, elaborada por la Federación de Gremios de Editores de España.

Los resultados obtenidos revelan la ausencia de sororidad y la negación de relaciones y vínculos entre los personajes femeninos de los relatos infantiles analizados. Resulta especialmente relevante el hecho de que en la mayor parte de los cuentos estudiados, las mujeres no mantienen ningún tipo de relación entre ellas. En este sentido, los personajes femeninos no solo están infrarrepresentados y excluidos de los papeles protagonistas, sino que desempeñan roles tradicionales de género que subordinan a las mujeres a las acciones y experiencias masculinas, negando así los vínculos y relaciones entre ellas.

Por su parte, en las escasas ocasiones en las que los personajes femeninos mantienen una relación entre sí, estas suelen ser de indiferencia, de complicidad negativa o de actitud crítica entre ellas. En esta línea, las relaciones más frecuentes suelen tener un carácter negativo que no favorecen la creación y fortalecimiento de vínculos entre mujeres. A su vez, en aquellos episodios en los que se observa cierta complicidad entre personajes femeninos, esta es criticada y desvalorizada en la narración hasta tal punto que se vuelve un rasgo negativo.

De esta manera, la feminidad se representa en la literatura infantil a partir de la relación vital que mantienen las mujeres con los otros y su subordinación al poder masculino. Esta representación de la realidad social en la ficción literaria perpetúa formas de desigualdad que no cuestionan los roles tradicionales de género ni proponen nuevos modelos relacionales que pongan en valor las experiencias de las mujeres como sujeto político y no como objeto de las vivencias masculinas.

Miércoles 18. Sesión 16h00 – 17h00

LA FIGURA MATERNA EN LA LITERATURA INFANTIL: DE LOS CUENTOS TRADICIONALES AL ÁLBUM ILUSTRADO DEL SIGLO XXI

por Zaida Vila Carneiro

(Universidad de Castilla-La Mancha)

En esta comunicación se analizará la presencia, caracterización y función de la figura materna en la literatura infantil desde una perspectiva de género. Para ello se trazará cuál ha sido la evolución de este personaje desde los cuentos tradicionales hasta las obras más actuales, poniendo el foco en los álbumes ilustrados por la valiosa información que suelen transmitir las imágenes de este género literario y por ser estas la primera vía de entrada (y a veces la única) de nuevos conocimientos para el público lector más joven.

El corpus principal que se empleará para esta investigación está compuesto por obras publicadas en los últimos quince años (2004-2019) que presentan una temática variada (homosexualidad, corresponsabilidad, aventuras, ocio...) y que proceden de distintas editoriales. Asimismo, las figuras maternas serán analizadas independientemente de que tengan o no un papel principal en el álbum, de manera que podamos conocer también cómo son retratadas no solo las protagonistas. El objetivo es, en primera instancia, detectar, no solo a través del texto, sino también de las imágenes, si ha habido cambios significativos en su representación con relación a los cuentos tradicionales y, por otro lado, comprobar si la caracterización de estas madres responde a los estereotipos de género, contraponiéndolas, además, a la figura paterna (en aquellas obras en las que la haya).

Miércoles 18. Sesión 16h00 – 17h00

PRESENTACIÓN REVISTA *JOURNAL GENDER STUDIES* How (not) to get published / De cómo (no) ser publicado

por Blu Tirohl (Editora jefe de *JGS*) y **Ana Zamorano** (UNED)

This paper will outline the rationale behind the *Journal of Gender Studies* and the challenges that it faces as new research fields emerge. The speaker will outline the Journal's origins and its processes for dealing with submissions.

The presentation aims to demystify the processes of peer-review and hopefully encourage those attending to publish their own work.

(Esta presentación describe los fundamentos de la revista científica *Journal of Gender Studies*, los desafíos a los que ha de enfrentarse a medida que surgen nuevos campos de investigación así como los retos de admisión y selección de artículos para su publicación.

La presentación pretende desmitificar el proceso de revisión por pares con la esperanza de que quizá anime a las personas presentes a publicar sus trabajos).

Miércoles 18. Sesión 17h00 – 17h30

MICROPONENCIAS DEL SEMINARIO PERMANENTE SOBRE LITERATURA Y MUJER: CUENTOS DE LARGO RECORRIDO Y PERSONAJAS DE ARMAS TOMAR

por Mariàngel Solans, Ana Zamorano y Marina Sanfilippo
(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Tres de las coordinadoras del Seminario sobre Literatura y Mujer, utilizando un formato relámpago, ofrecerán cada una un breve análisis de un cuento en la versión de una autora distinta: Solans se va a centrar en Antonia S. Byatt y el tratamiento irónico de la intertextualidad exhibida en el cuento “The Djinn in the Nightingale's Eye”; Zamorano en Angela Carter, proponiendo “La cámara sangrienta”, una reescritura de “La Bella y la Bestia” que, a su vez, sustenta la puesta en escena de la obra de teatro *La Bella y la Bestia* (1982) por el grupo norteamericano Split Britches; y Sanfilippo en la narradora analfabeta Giuseppa Furía y su versión transficcional del *exemplum* misógino de la mujer curiosa (ATU 670).

Miércoles 18. Sesión 17h00 – 18h10

BRUJAS Y SIRENAS EN LA LITERATURA CONTEMPORÁNEA

BRUJAS Y HECHICERAS EN LA NARRATIVA BREVE E HIPERBREVE DE PATRICIA ESTEBAN ERLÉS

por Raquel de la Varga Llamazares
(Universidad de León)

La voz narrativa de Patricia Esteban Erlés se ha convertido una de las propuestas más sugerentes de la narrativa joven española en los últimos años. En 2018 vio la luz su primera novela, *Las madres negras*, publicada en Galaxia-Gutenberg y ganadora del premio Dos Passos. En esta obra, un homenaje y a la vez una reescritura de diferentes motivos, mitos y arquetipos que pueblan la literatura clásica y especialmente el cuento popular se fusiona con una imaginería gótica que, en última instancia, subvierten los roles esperables de los personajes mayoritariamente femeninos que pueblan la novela, entre los que destaca especialmente el de la bruja.

El presente trabajo pretende continuar dos investigaciones anteriores que analizan las monstruosidades femeninas en su narrativa y la subversión del arquetipo de la bruja en *Las madres negras*, poniendo el foco en su recientemente reeditado volumen de cuentos *Manderley en venta* (Páginas de espuma, 2019) así como en el resto de su narrativa breve e hiperbreve (*Abierto para fantoches* de 2008, *Azul ruso* de 2010 y *Casa de muñecas* de 2013) para señalar la notable presencia que el arquetipo de la bruja desempeña en toda su obra. Bien en un sentido clásico o bien subvirtiendo las expectativas del lector, las protagonistas de cuentos como “Ada Neuman”, “Azul ruso” y varios microrrelatos, se convierten en figuraciones de hechiceras clásicas o brujas modernas con significaciones muy diversas.

Entremezclando la tradición española con influencias de la literatura anglosajona de los últimos siglos ha suscitado un claro interés en la crítica durante los últimos años, siendo una de las propuestas más interesantes de reescritura subversiva actual en lengua española. Por ello, esta comunicación pretende demostrar cómo frente a la monstruosidad intrínseca de la bruja, algunas de sus reelaboraciones encarnan transgresiones que suscitan una honda reflexión y una lectura feminista sobre uno de los roles asociados tradicionalmente con la mujer, especialmente en su literatura más insólita y sobrenatural.

Jueves 19. Sesión 09h30 – 10h30 (Salón de actos)

SIRENAS EN LA LITERATURA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA. VERSIONES PROPIAS DEL ABISMO

por Martina López Casanova

(Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina)

Poner en historia distintas reformulaciones del conflicto entre héroe y sirenas permitiría indagar, entre otras cosas, qué batallas del imaginario y de lo real se libran cada vez. Desde el astuto Odiseo —quien, atado al mástil de su navío, aspira a que la experiencia del goce irresistible lo deje en pie—, algunas muy conocidas derivaciones o bien de la escena épica o bien de la figura de las sirenas no solo han expresado un histórico estado de cosas en el orden ideológico, sino que también han intervenido fuertemente en él. Así, por ejemplo, el Romanticismo de Andersen individualiza “La sirenita” y le otorga el deseo propio con el poder y la vulnerabilidad que se le asocian; Kafka relea la tradición homérica con una lente invertida en “El silencio de las sirenas” y cuestiona el dilema entre astucia/razón y mito; Adorno y Horkheimer advierten la conversión del arte (el irrevocable canto de las sirenas) en mero objeto de contemplación sin consecuencias: el canto XII de la *Odisea* es leído como una alegoría premonitrice de la dialéctica de la Ilustración.

Teniendo en cuenta, entonces, que las variaciones implican lecturas/posicionamientos respecto de una tradición discursiva y, al mismo tiempo, determinadas intervenciones en el campo literario y cultural en el que se producen, nos interesa revisar cómo se apropia del personaje de las sirenas una serie de cuentos de escritores y escritoras argentinas (Castillo, Schweblin, Shua, entre otros). El trabajo se orienta no sólo a la observación de cómo aparece construido en relación con los demás personajes, es decir, su lugar y función en el replanteo del conflicto, sino también a la pregunta por los particulares vínculos que esa construcción guarda con la voz narradora que la posibilita. En este sentido entrelazados, *conflicto*, *focalización* y *discurso* serán aspectos centrales en nuestra lectura.

Jueves 19. Sesión 09h30 – 10h30 (Salón de actos)

EN INTERNET TAMBIÉN NAVEGAN SIRENAS: EL MITO DE LA SIRENA EN EL MICROCUENTO

por Sara Losada Coca
(Universidad de Sevilla)

El microcuento, que aflora como tal a partir del Modernismo y mantiene un desarrollo constante en las primeras décadas del siglo XXI, nos ofrece una nueva aproximación a los temas de la cuentística tradicional. Bajo la máxima de la brevedad, los microcuentos sobre sirenas siguen atrapando el interés de los lectores, muchos de los cuales son ya nativos internautas. La temática de las sirenas reclama la atención por igual a los creadores, ya sean masculinos o femeninos, y de ello ofrecen una amplia muestra las tres antologías que ha compilado el investigador Javier Perucho.

Las sirenas, que han buceado desde los mares de la mitología clásica, los poemas homéricos y los cuentos tradicionales, navegan hoy también por Internet, lo que nos demuestra la vigencia e incesante atracción de su influjo más allá del tiempo y el espacio. Una figura emblemática de la cultura occidental que forma parte del arte más allá del ámbito de la literatura. Sin embargo, ¿hasta qué punto el mito es el mismo que en el cuento tradicional? Y siguiendo con la reflexión: ¿La temática de las sirenas en el microcuento embelesa por igual a autores y autoras? ¿Son los cantos de sirenas universales más allá del género de los escritores? En este trabajo buscaremos respuestas para tales cuestiones.

Jueves 19. Sesión 09h30 – 10h30 (Salón de actos)

MUJERES SOBRENATURALES ENTRE EL AGUA Y OTROS ELEMENTOS

¿ES VERDAD QUE YA NO HAY *RUSALKI*?

por **Francisco Molina Moreno**

(Universidad Complutense de Madrid)

En esta comunicación, nos ocupamos de las *rusalki* (plural de *rusalka*, en ruso), personajes del folklore eslavo oriental con rasgos de las sirenas y ninfas de la mitología clásica, pero que se diferencian de aquellas por ser difuntas redivivas.

Tras una caracterización general de dichos personajes y de los textos de tradición oral en los que las *rusalki* aparecen, estudiaremos en qué medida podemos considerarlas personajes míticos y presentaremos, traducidos al español, algunos testimonios de un peculiar motivo de la tradición oral acerca de ellas: al menos desde 1817 y hasta 2014, algunos informantes dicen que antes podía verse a las *rusalki*; pero que ya no es así en el momento en el que el informante habla..., a pesar de lo cual siguen contándose historias de supuestos encuentros con las *rusalki*. Es decir, en el caso de estos personajes, la crisis de su mito forma parte del mito, de lo que se cuenta acerca de ellas.

Cabe observar que el primer testimonio de esa “crisis del mito” de las *rusalki* se halla en un artículo firmado por una mujer (en 1817, época en la que no era nada frecuente que las mujeres fueran autoras de artículos de investigación); pero los testimonios posteriores han sido recogidos por folkloristas de ambos sexos, por lo que no parece que la atención al motivo en cuestión haya dependido de una perspectiva de género. Sin embargo, sí puede resultar interesante rastrear (y así nos proponemos hacerlo en esta comunicación) si los informantes que han transmitido ese motivo eran también de ambos sexos.

Por último, tras la presentación de los textos, prestaremos especial atención a las razones por las que se afirma que ya no se ve a las *rusalki*, razones que pueden dar pábulo a una reflexión desde el punto de vista del ecofeminismo.

Jueves 19. Sesión 10h30 – 11h30 (Salón de actos)

CELESTINAS EN TRANSILVANIA: BRUJAS Y HECHICERAS EN LA LITERATURA ORAL RUMANA

por Alexandra Chereches

(Universidad de Jaén)

La literatura oral rumana presenta un sinnúmero de personajes femeninos ligados a las fuerzas del mal. A través de los conjuros y hechizos, hay mujeres (conocidas normalmente como *strigoaice*) que logran obtener el favor del Demonio, “ligando” o “desligando” casamientos y relaciones, atrayendo hacia sí la suerte, los alimentos, la lluvia, el rocío o los granizos, provocando el mal de ojo, etc.

Se van a analizar diversos testimonios grabados en diferentes trabajos de campo desde 2014 hasta la actualidad, en los que se hará hincapié en la función de estos personajes femeninos, en las mujeres que cuentan los relatos y en los objetivos de dichas narraciones.

Asimismo, dadas las similitudes entre muchos de estos ejemplos y otros obtenidos de la literatura hispánica, se mostrarán algunas concomitancias, sobre todo ateniéndonos a la oralidad, de un lado y al mundo picaresco y celestinesco, de otro.

Jueves 19. Sesión 10h30 – 11h30 (Salón de actos)

DONES D'AIGUA': ENTRE LA TRADICIÓN ORAL Y LAS LETRAS CATALANAS

por Juan M. Ribera Llopis

(Universidad Complutense de Madrid)

Atención al perfil de la figura folklórica de la “mujer de agua” y de los motivos que la configuran en las cançons y las rondalles de la tradición oral catalana de acuerdo con fuentes de referencia como son los estudios y los textos recopilados por Xavier Renau (1929) y Joan Amades (1951, vols. I y II) y la relectura actualizada debida a Xavier Cortadellas y Judit Pujadó (2016, coords.); y a su proyección y revisión en diversos géneros de la literatura contemporánea. Se parte en este segundo punto de títulos surgidos al amparo de premisas románticas y que se documentan primordialmente en las coordenadas de las letras catalanas de la Renaixença y del Modernisme.

Sobre esa doble fundamentación se enfoca la caracterización y las variantes de dicha figura forjadas en títulos de promociones literarias inmediatas como es el caso de Muntanyes maleïdes (1993) de Pep Coll y el guión televisivo Dones d'aigua (1997) de Carme Riera o Dones d'aigua, homens de fang (2013) de Toni Cucarella, Canto jo i la muntanya balla (2019) de Irene Solà y La memòria de l'aigua (2019) de Montse Barderi.

SOBRE EL MITO DE LILITH

DE LA RELIGIÓN AL FEMINISMO: EL MITO DE LILITH EN LAS NOVELAS DE ALMUDENA GRANDES Y LUCÍA ETXEBARRÍA

por **Camilla Accetto**

(Universidad Autónoma de Madrid)

En la religión cristiana aparecen tres arquetipos de mujer: María, la virgen madre y modelo imposible de alcanzar; Eva, la mujer pecadora pero madre de toda la humanidad; y por último, Lilith, la mujer que, no estando dispuesta a obedecer a las órdenes de Adán, se rebela y alcanza la libertad bajo la forma de demonio. La figura de Lilith —cuyo origen se ubica en la mitología hebrea— se encuentra también en los relatos populares, como paradigma de la lujuria: un ser que adopta forma humana para poder establecer relaciones carnales con los hombres. Lilith, imagen misteriosa y legendaria: diosa, monstruo, temida o adorada, mujer al fin y al cabo que ha llegado a ser símbolo indiscutible del feminismo mundial, por rebelarse ante las imposiciones del hombre, autoafirmarse y decidir por sí misma lo que quiere para ella.

La bibliografía al respecto es reducida, debido también a que los textos donde aparece la diablidad son escasos y han sido ocultados a lo largo de la historia. Con este estudio se pretende poner de relieve la aparición de la figura de Lilith en novelas de escritoras españolas contemporáneas, y, en particular, se quiere mostrar los diferentes aspectos del mito que estas autoras toman para sus obras. Almudena Grandes, en su obra *Malena es un nombre de tango* (1994), representa a la demoníaca Lilith a través de una protagonista, a quien le gusta el sexo y la lujuria desatada. Frente a ella, se perfila Eva, en el personaje de su hermana gemela: prototipo de mujer obediente y sumisa. De hermanas y modelos diferentes de mujer trata también la primera novela de Lucía Etxebarria, *Amor, curiosidad, prozac y dudas* (1997), en la que se hace explícita referencia al mito de Lilith en la oración que cierra la obra: «Mi madre se llama Eva. Pero espero que nosotras seamos hijas de Lilith». Etxebarria se sirve de las “hijas de Lilith”, o sea las tres hermanas protagonistas de la obra, para dar voz a un yo femenino y reivindicativo.

Jueves 19. Sesión 09h30 – 10h15 (Sala Sáez Torrecillas)

LILITH Y EVA: GÉNESIS DE LA SORORIDAD

por Ana Martínez Bautista

(Universidad Complutense de Madrid)

En la Biblia Hebrea la historia de la creación aparece contada dos veces, en Génesis 1 y en Génesis 2, si bien ambas versiones presentan notables diferencias entre sí. Estas discrepancias dan lugar a la narración rabínica que explica que el relato del primer capítulo de Génesis hace referencia a Lilith, mientras que el siguiente habla de Eva. ¿Por qué Lilith, la primera mujer a la que se hace referencia en la Biblia, según los textos rabínicos, se ve desplazada de su lugar como consorte del primer hombre? Lilith se niega a ser sometida a su hombre, Adán, y se enfrenta no solo a él, sino también al propio Dios. En numerosos textos rabínicos y cabalísticos se cuentan las diferentes acciones malvadas que lleva a cabo Lilith como venganza y se la retrata como un ser perverso, culpable de numerosas desgracias y muy especialmente de aquellas padecidas por mujeres embarazadas y recién nacidos. En contraposición, la visión de Eva en el judaísmo y el cristianismo es la de la mujer sumisa, la madre, la esposa fiel.

A lo largo del siglo XX, la figura de Lilith ha sido rescatada por escritoras, artistas y activistas feministas para otorgarle nuevos significados y asociaciones positivas, como la de la libertad o la de independencia, implantando la idea de que cualquier mujer liberada sentirá que pasa de ser Eva a ser Lilith. Sin embargo, ¿es necesario contraponer a estas dos mujeres, enfrentarlas, reivindicar únicamente la figura de una de ellas? Rompiendo con esta dicotomía y con la rivalidad entre ambas, algunas autoras reescriben el mito para dar voz a las dos mujeres e incluso las colocan en un escenario donde sea posible el diálogo entre ellas. Siguiendo esta línea, en mi ponencia propongo abordar las dos versiones de este mito aportadas por las autoras judías estadounidenses Judith Plaskow y Alicia Ostriker.

Jueves 19. Sesión 09h30 – 10h15 (Sala Sáez Torrecillas)

REESCRITURAS FEMINISTAS

OFELIA ASESINA: UNA MIRADA SUBVERSIVA DE LA TRADICIÓN LITERARIA SOBRE LO FEMENINO EN “SINFONÍA” DE ESPIDO FREIRE

por **Samuel Rodríguez Rodríguez**
(Universidad Complutense de Madrid)

El género predilecto de Espido Freire (Bilbao, 1974) es sin duda el cuento, al que ha dedicado varios libros, todos ellos protagonizados por personajes femeninos. También ha publicado dos ensayos sobre el cuento de hadas (*Primer amor*, 2001, y *Los malos del cuento*, 2013). Aquí nos detendremos en el relato “Sinfonía” (*Juegos míos*, 2004), ya que aglutina numerosos paradigmas de su narrativa: las apariencias engañosas del bien y el mal y la mujer como portadora de esa ambigüedad —una cenicienta transformada en verdugo—, además de elementos simbólicos como el jardín o la música, que configuran una atmósfera aparentemente represiva para las mujeres.

Partiendo de reminiscencias del relato decimonónico en la línea de *La abadía de Northanger* de Jane Austen, o de la languidez de personajes trágicos literarios (Ofelia o Sirenita) Espido Freire subvierte la violencia simbólica (Bourdieu, 1998) y cultural (Galtung, 2003) contra las mujeres, ejercida aquí sutilmente por Bárbara, una Ofelia melancólica y solitaria amante de las flores que se deja seducir pudorosamente por un apuesto caballero. «Somos las mujeres las más infelices, ¿sabes?, criaturas al acecho de sus héroes, hilos tendidos entre la familia», reconoce la protagonista. Pero Bárbara, a diferencia de las princesas de los cuentos, es consciente de la opresión ejercida por un sistema patriarcal que reduce a la mujer a un objeto que solo cobra valor bajo la protección de un hombre. Su familia ha sido una cloaca de hombres de deseos oscuros, y ella ha aprendido la lección. La rebelión ante la violencia simbólica alcanza lo físico y criminal. Finalmente, sabremos que ella se deshizo de todos ellos y, muy pronto, también lo hará de su apuesto e interesado pretendiente. Ella es quien mueve en la sombra la hilos de esta peculiar sinfonía contrapuntística de voces decrepitas, muertas.

Jueves 19. Sesión 10h15 – 11h30 (Sala Sáez Torrecillas)

REESCRITURA DE LOS CUENTOS DE LOS HERMANOS GRIMM. PODER Y DESEO EN *LA MUERTE Y LA DONCELLA* DE ELFRIEDE JELINEK

por María Magdalena Herades Ruiz
(Universidad de Murcia)

La voz de la mujer ha sido silenciada por la sociedad y la literatura europeas. A partir de la construcción del pensamiento feminista, y especialmente de la Revolución de Mayo del 68, la literatura europea ha situado el silenciamiento, la subalternización de la mujer mediante el sexo y mediante la expulsión de esta de los instrumentos de poder como un tema fundamental de la narrativa y de la lucha política de la segunda mitad del siglo XX. Una de las más destacadas representantes de esta tendencia es la autora austriaca Elfriede Jelinek, quien con su obra *La muerte y la doncella* revisa los roles de género que desde los cuentos populares nos modelan, ya que desde un discurso dominante se impide que la mujer pueda transformarse en actante social, condenando a esta a vivir silenciada y amordazada, al tener que expresar su subjetividad en un código que le es ajeno.

El análisis de la representación de lo femenino en la obra de Jelinek nos lleva a plantearnos la relación existente entre el cuerpo de la mujer, la identidad de género, la sexualidad como instrumento de subalternización y la anulación de la agencia de la mujer. Mi propuesta consiste en reconstruir los códigos semióticos que vehiculan la identificación de roles de género en la organización social, pues Jelinek crea unos arquetipos, unas princesas que, sin voz, no pueden transformarse en reinas. El deseo y el pensamiento de la mujer es así encerrado en el terreno de lo siniestro, de lo Unheimlich, por lo que debemos plantearnos si las manifestaciones más recientes desatadas desde el último 8M configuran o diseñan un nuevo discurso con el que la mujer pueda transformarse en reina.

Jueves 19. Sesión 10h15 – 11h30 (Sala Sáez Torrecillas)

EL CONTRAHECHIZO DE LA IRONÍA EN UN CUENTO DE ESTHER TUSQUETS: “PEPE, PEPE, PEPE”

por **Dominika Jarzombkowska**
(Universidad de Varsovia)

Esther Tusquets a partir del mismísimo debut con la novela *El mismo mar de todos los veranos* (1978) convirtió el cuento de hadas tradicional en una de las referencias más detectables en su escritura. La sirenita y Comadre Nieve, hadas buenas y madrastras malas deambulan por las páginas de sus libros tomando parte en juegos intertextuales repetitivos y ambiguos. El uso novelesco que la autora hizo del género maravilloso ha desatado polémicas enfocadas desde las teorías feministas, algunas de las cuales serán también el punto de partida para nuestro análisis (Judith Butler, Carol Gilligan). La ponencia quisiéramos centrarla, sin embargo, en la cuentística de Esther Tusquets y, específicamente, en “Pepe, Pepe, Pepe”, relato publicado en 2005, que, a pesar de su brevedad, se presta a interpretaciones complejas en cuanto reescritura del cuento maravilloso tradicional. Su eje lo constituye el contraste entre dos hermanas que pone en juego los binarismos bien arraigados en el imaginario colectivo: entre la fea y la bella, la torpe y la ágil, la desgraciada y la deseada, la sumisa y la *femme fatale*. El objetivo de nuestra ponencia será triple y consistirá: primero, en examinar mediante qué usos de la ironía Esther Tusquets le otorga a su texto la dimensión paródica respecto al cuento de hadas. Segundo, nos propondremos reflexionar hasta qué punto las herramientas “irónicas” contribuyen a socavar los ya mencionados binarismos y hasta qué punto —o con qué posible finalidad— los fortalecen y, asimismo, qué mecanismos de la deconstrucción del imaginario patriarcal pone en marcha la autora. Finalmente, el relato lo ubicaremos en un contexto más amplio: recurriendo a otros cuentos de Tusquets que exploran el tema de la amistad entre mujeres, como “A una amiga que se ha enamorado de la Pantera Rosa” o “Dos viejas amigas”.

Jueves 19. Sesión 10h15 – 11h30 (Sala Sáez Torrecillas)

LA MIRADA PERSONAL DE CARMEN MARTÍN GAITE EN *CAPERUCITA EN MANHATTAN*: EL CLÁSICO CUENTO DE HADAS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

por Mónica Fuentes del Río
(Universidad Complutense de Madrid)

La comunicación analiza la novela *Caperucita en Manhattan*, la reinterpretación que Carmen Martín Gaité (1925-2000) hace del clásico cuento “Caperucita Roja”, por las singularidades del universo literario, obra, poética y mirada personal de la escritora, aunque sí contiene algunas características del cuento de hadas.

La obra narra la fuga nocturna de la niña Sara Allen de su hogar paterno, para visitar sola Manhattan, donde están su abuela y la estatua de la Libertad, influida por los cuentos y la literatura que ella le cuenta o proporciona.

En la novela (1990) se percibe la influencia de sus otros relatos infantiles: *El castillo de las tres murallas* (1981) y *El pastel del diablo* (1985). Sus protagonistas son niñas de diez años, imaginativas, soñadoras e independientes, que persiguen la libertad, tema habitual en su narrativa, y que representan el paradigma del germen de la escritura, originada en la infancia, idea esencial en su concepción de la literatura. Como la novela *La Reina de las Nieves* (1994), reinterpretación de otro relato clásico, son cuentos de hadas, aunque bajo la mirada personal de la autora. Así, son muy mágicos, maravillosos o fantásticos, como otras obras suyas, y reflejan su concepción de la literatura, universo y pensamiento, como la perspectiva de género y la reivindicación de la libertad.

Ambientada en Nueva York en la época contemporánea, sus personajes son una revisión del cuento clásico.

- Sara, la moderna “Caperucita”, que no se conforma con sus sueños de aventura nocturna en busca de la libertad y huye de su casa y rutina.
- Miss Lunatic, una anciana muy mágica, que ansía liberarse de su trabajo dando vida a la estatua de la Libertad. Es el “acompañante

mágico” de la niña en su aventura nocturna, quien la releva en su ocupación.

- Mister Woolf, el “lobo”, un millonario obsesionado por las riquezas, que se humaniza y enternece por la influencia de Sara, miss Lunatic y el recuerdo de Gloria Star, de quien estaba enamorado de joven. Ellas lo liberan, porque abandona su obsesiva búsqueda de la mejor tarta de fresa para su negocio, en busca del amor con la abuela de la niña, que logra al final.
- Rebeca Little, la “abuela”, de joven la cantante Gloria Star, que ansía volver a enamorarse. Como miss Lunatic, ejemplifica los “viejos-excepción”, concepto de la autora, porque viven al margen de los patrones o normas convencionales. Están influidas por la magia o literatura, que ella contagia a Sara al leerle cuentos, además de ser su modelo.
- La señora Allen, crítica y preocupada por su hija y madre dada su singularidad, y orgullosa de su tarta de fresa.
- Peter, “el cazador”, el soñador chófer de mister Woolf, encargado del cuidado y traslado de Sara, quien escapará de él en busca de la estatua.

La novela refleja su visión de la mujer y su concepción de la literatura como brecha en la costumbre que transforma la percepción de la realidad, evasión, refugio, liberación, transgresión, tan real como la vida, o las escasas fronteras entre el sueño y la realidad.

Jueves 19. Sesión 10h15 – 11h30 (Sala Sáez Torrecillas)

LA IMPRONTA DE LA TRADICIÓN CUENTÍSTICA EN LAS XENOGRAFÍAS FRANCÓFONAS EN LA EUROPA CONTEMPORÁNEA

**MESA REDONDA con
Margarita Alfaro (UAM), Ana Belén Soto (UAM) y Diego Muñoz (UAH)**

En el marco de este *X Coloquio internacional del Seminario Permanente sobre Literatura y Mujer*, el Grupo de Investigación ELITE (Plurilingüismo y Literatura Transcultural en Europa) propone presentar un panel conjunto con el objetivo de analizar la influencia de la tradición cuentística en el ámbito literario que abarca la escritura femenina en las xenografías francófonas contemporáneas en Europa. En este sentido, cada uno de los participantes planteará y estructurará su comunicación en base a una metodología crítico-interpretativa que permitirá analizar los aspectos relevantes de las obras y autoras presentadas.

INTERVENCIONES:

El rapto de Europa: reflexiones en torno a una reescritura contemporánea en la novela *Europa* (2017) de Cristina Cerrada

por Margarita Alfaro
(Universidad Autónoma de Madrid)

El rapto de Europa es un relato mitológico que se ha incorporado a la tradición literaria occidental desde la antigüedad grecolatina, las primeras referencias aparecen en la *Ilíada*, después en Hesíodo y Heródoto, y ha llegado hasta la actualidad, dando lugar a numerosas manifestaciones tanto en la literatura como en las artes plásticas. Europa representa a una mujer de origen fenicio que debido a la belleza de su rostro y de sus ojos, en particular, es seducida y después secuestrada por Zeus quien la lleva a su espalda hasta la isla de Creta donde vivirá hasta el final de sus días.

Europa simboliza la audacia, también el miedo a lo desconocido y su transformación en serenidad y equilibrio vital. Con posterioridad dio lugar al nombre de nuestro continente. En este trasfondo mitológico, la Europa de nuestros días se ha convertido en fuente de inspiración literaria para poner de manifiesto aspectos inherentes a su identidad femenina en un contexto de dolor, sumisión y desarraigo. En nuestro análisis pondremos en valor la calidad literaria de la novela *Europa* (2017), publicada por la escritora Cristina Cerrada (Madrid, 1970), donde la protagonista llega a Europa occidental como refugiada de guerra junto a su familia y busca la adaptación. El pasado, sin embargo, lastra su anhelo y se debate entre las heridas de un tiempo anterior y el futuro de una vida mejor. El personaje y la entidad europea se entrelazan en una simbiosis que cuestionan, interrogan y apuestan por la Europa de la integración y de la cohesión social.

Jueves 19. Sesión 12h00 – 13h00

La impronta de la tradición cuentística persa en las xenografías francófonas actuales: Maryam Madjidi o la Sherezade francopersa

por Ana Belén Soto
(Universidad Autónoma de Madrid)

Galardonada con el Premio Goncourt a la Primera Novela 2017, Maryam Madjidi (Teherán, 1980) expone en *Marx et la Poupée* la búsqueda identitaria de una joven exiliada en París con tan solo seis años. Los recuerdos se convierten en los hilos que tejen una novela autoficcional en la que Oriente y Occidente se confrontan, se funden y se reflejan. Los orígenes de esta novela se encuentran en la escritura de cuatro cuentos que la autora ha dispersado a lo largo de esta novela de marcado carácter proteiforme donde encontramos cuentos, poesías e incluso formas próximas al diario. En este contexto, Maryam se convierte en una Sherezade moderna que necesita contar sus cuatro cuentos del exilio.

Jueves 19. Sesión 12h00 – 13h00

Elementos del folklore y de la narrativa popular rumanos en las obras de Liliana Lazar

por Diego Muñoz
(Universidad de Alcalá)

La autora francófona Liliana Lazar, originaria de la Moldavia rumana, utiliza elementos propios del folklore popular rumano en sus obras, principalmente en la novela *Terre des affranchis* (2009). Llegada a Francia en 1996, Lazar ha desarrollado su carrera literaria en la lengua del país de acogida y el suyo constituye un caso más de autor de procedencia rumana que ha desarrollado parte de su producción literaria en lengua francesa, uniéndose a una lista en la que encontramos grandes nombres de las letras europeas como Ionesco, Cioran o Tzara y algunos menos conocidos, como Panait Istrati o Hélène Vacaresco.

En la novela *Terre des affranchis*, los elementos propios de la literatura popular rumana, de sus cuentos y narraciones tradicionales, se ponen al servicio de la novelista, que construye una trama policiaca, en torno a la desaparición de una joven en un lago con fama de lugar maldito y la reclusión de su supuesto asesino en la casa familiar. La acción tiene lugar en el marco de la dictadura comunista de Ceausescu y en el contexto geográfico de la Rumanía rural, tierra de bosques, leyendas y seres mitológicos. En esta comunicación nos proponemos analizar cómo Liliana Lazar entremezcla elementos de la literatura popular en la trama principal, prestando especial atención al tratamiento del espacio como lugar mágico y de algunos personajes, que recogen características arquetípicas del folklore rumano.

Jueves 19. Sesión 12h00 – 13h00

RESCATE DE CUENTOS POCO CONOCIDOS

RELACIONES MATERNOFILIALES EN LA NARRATIVA BREVE DE EVA CANEL

por **Daniel González Gallego**
(Universidad de Córdoba)

En su obra *Magosto* (1894), Eva Canel reúne textos breves de muy diversa naturaleza mediante los que dar a conocer al pueblo cubano sus raíces asturianas, combinando así artículos de costumbres, conferencias y cuentos inspirados en su Asturias natal. Pese a las contradicciones que rodean el pensamiento y la ideología de esta singular escritora, la representación de los arquetipos femeninos en su producción literaria ha suscitado gran interés crítico. Bajo una perspectiva costumbrista, Canel retrata en su narrativa a diferentes mujeres a las que les une un carácter heroico común, desde esa niña desvalida que hace gala de un encomiable arrojo en “La Pegoreira”, a las madres sufrientes que se enfrentan al abandono de sus hijos en “María de Pin” y “Fray Piloto”.

En el siguiente trabajo se emprenderá, en primer lugar, la recuperación de tres relatos breves incluidos en *Magosto*, cuya autora resulta aún desconocida para el público mayoritario. Por otra parte, en los tres cuentos que constituyen nuestro objeto de estudio se revela un tratamiento común de sus protagonistas femeninas que, pese a aproximarse a los arquetipos vistos en los cuentos tradicionales, reflejan un carácter heroico con el que afrontan situaciones cotidianas en la Asturias rural del siglo XIX. De esta manera, entre las influencias de Eva Canel destaca el evidente imaginario romántico, ciertos guiños autobiográficos, el componente costumbrista y la evocación de sus raíces astures, con el fin destacar en estas mujeres un componente heroico que nada tiene que envidiar a los protagonistas de los relatos clásicos.

Jueves 19. Sesión 13h00 – 14h00

“LA ROCA DE FUEGO”: UN CUENTO DE CARMEN SYLVA, REINA DE RUMANÍA

por María Sánchez Pérez
(Universidad de Salamanca)

Isabel de Wied (1843-1916) fue reina consorte de Rumanía tras su matrimonio con el rey Carlos I. Estudió Letras en París y fue una mujer culta y adelantada para su tiempo. Considerada como una mujer extravagante, se convirtió en pionera de la defensa de los derechos de la mujer en Rumanía. Escribió varias obras (poesía, narrativa y teatro) bajo el pseudónimo de Carmen Sylva.

En nuestro trabajo queremos centrarnos en un cuento aparecido en su obra *Pelesch-Märchen* (1882-1883), publicado en alemán y posteriormente en francés. El cuento se titula “La roca de fuego” y fue incluido en una edición española de 1906 que, parece, no ha vuelto a ser reeditada ni estudiada.

Además, hemos encontrado una versión de este cuento en judeoespañol, en un periódico sefardí dirigido por David Fresco, *El Amigo de la Famiya* (Constantinopla, 1881-1886). El cuento es uno de los géneros más destacados y vivos de la literatura tradicional sefardí. Dentro del bagaje cultural de la cuentística judeoespañola encontramos narraciones de raigambre hispánica medieval, cuentos que adoptaron de otros pueblos con los que estuvieron en contacto y también traducciones de obras de otras culturas con el fin de difundirlos entre los habitantes de sus comunidades. Probablemente Fresco lo editó entre las páginas de su periódico con el fin de ayudar al desarrollo moral de sus correligionarios y, sobre todo, correligionarias sefardíes.

Se trata de un cuento con tintes autobiográficos, pues Isabel de Weid fundó en Rumanía la Sociedad Nacional para Ciegos y fue la primera patrona de la Cruz Roja rumana. En nuestro recorrido por “La roca de fuego” queremos mostrar el éxito que tuvo esta escritora rumana y rescatar una figura y una obra que fue bastante conocida en su época, en diversos países y latitudes, pero que ha sido prácticamente olvidada en la actualidad.

Jueves 19. Sesión 13h00 – 14h00

MUJER, CUERPO Y PERFORMANCE EN “CHININA MIGONE” (1928) DE ROSA CHACEL

por Margot Versteeg
(Universidad de Kansas)

En la narrativa del siglo XIX y principios del XX abundan las actrices, cantantes y bailarinas. Este fenómeno corresponde a una doble realidad histórica y social. La expansión de la industria teatral había producido una destacada presencia femenina en los escenarios, y la mujer en las tablas era una fuente de atracción y ansiedad. Frente al binario tradicional de ángel-prostituta, la profesional de la escena personificaba por excelencia el proceso de redefinición de las categorías genéricas que se estaba produciendo en aquellos años en España.

El presente trabajo explora cómo Rosa Chacel enfoca en el personaje de la mujer artista en el cuento “Chinina Migone” (1928). Si toda una serie de autores masculinos (Clarín, Galdós, Picón, Pérez de Ayala y muchos otros) representan en su narrativa a personajes artistas femeninas que solo actúan para dar placer a su auditorio (masculino), Chacel, desde su autoría femenina, opta por crear un modelo de mujer diferente. La escritora crea en su cuento a un personaje femenino que desde joven desarrolla un interés para el cine mudo, forma artística que le ofrece al personaje una oportunidad para tener agencia y actuar para ella misma. La joven artista resiste la autoridad masculina y, al igual que la escritora, toma ella misma control de su carrera artística. Así se convierte en una fuente de energía creadora y un modelo para emular.

Jueves 19. Sesión 13h00 – 14h00

ENTRE EL BOSQUE Y LA CASA: RESIGNIFICANDO CUERPOS Y ESPACIOS FEMENINOS

¿PROTEGERSE DEL BOSQUE?, ¿ROMPER LOS HECHIZOS?: LA NO DOMESTICACIÓN Y POLITIZACIÓN EN REESCRITURAS DE CUENTOS MARAVILLOSOS DE AUTORAS LATINOAMERICANAS RECIENTES

por **Fernanda Bustamante Escalona**
(Universitat Autònoma de Barcelona)

Dona Hasse, en su artículo “Feminist Fairy-Tale Scholarship” (2004), plantea que el uso del intertexto de los cuentos de hadas funciona “como una estrategia subversiva para resistirse a la consecuente idealización y representación de género e identidad femenina presentes en ellos”. Asimismo, Jack Zipes, en *Fairy Tales and the Art of Subversion* (2006), señala que los cuentos de hadas tradicionales “no solo han sido considerados sexistas, racistas y autoritarios, sino que también sus contenidos reflejan una conciencia propia de sociedades patriarcales y feudales”. Teniendo estas ideas como base, en esta comunicación pretendo analizar la manera como se reescriben las voces-cuerpos de personajes femeninos que en los cuentos infantiles clásicos o carecen de enunciación propia o se caracterizan por su sumisión. Es decir, ateniendo a las variantes estéticas empleadas por las autoras a la hora de realizar sus escrituras revisionistas de los respectivos relatos tradicionales —ya sea mediante la parodia o la desacralización del intertexto—, pretendo analizar, por un lado, la forma como diferentes personajes (como por ejemplo, las hermanastras de Cenicienta, o la niña de Caperucita Roja) hacen resistencia, se empoderan o se politizan —siguiendo la lectura de Segato—; y por otro, la forma en la que se resignifican ciertos elementos clave de los relatos (como el bosque y los objetos encantados). Para ello me centraré en relatos y/o microcuentos de Giovana Rivero (Bolivia, 1972), Ena Lucía Portela (Cuba, 1972), Cindy Jiménez-Vera (Puerto Rico, 1978), Yolanda Arroyo (Puerto Rico, 1970) y Pilar Quintana (Colombia, 1972).

Jueves 19. Sesión 16h00 – 17h00

¿HOGARES SINIESTROS?: LA (RE-)EVOLUCIÓN DEL ESPACIO DOMÉSTICO EN LOS CUENTOS MARAVILLOSOS TRADICIONALES

por Rosa María Díez Cobo
(Universidad de Burgos)

La casa encantada, maldita o embrujada es un locus central en muchas de las narrativas maravillosas tradicionales y sus reescrituras contemporáneas. En ocasiones adopta formas alternativas, como la del castillo, la mansión o la cueva o, sencillamente, como la de una humilde cabaña en el bosque. Pero, a pesar de este polimorfismo externo, la relación de este espacio con los personajes femeninos es siempre problemática, cargada de connotaciones peyorativas. Bien se trata de un lugar de reclusión o sujeción patriarcal para las protagonistas femeninas, bien se convierte en la guarida de la bestia, donde la protagonista corre peligro mortal, o donde personajes femeninos negativamente connotados (madrastras, brujas...) ejercen su horrible magisterio. Rara vez, en la versión tradicional de los cuentos, ese espacio se asocia con los consabidos atributos de protección, seguridad y familiaridad que se confieren en el imaginario popular al concepto de hogar. Esta inversión del orden de cosas aparentemente natural resulta en la construcción de hogares desviados, alterados o, en definitiva, terroríficos.

Tomando como referencia esta negativa carga de lo doméstico en los cuentos maravillosos, este trabajo propone acometer la exploración de tres frentes de estudio:

- 1) la consideración de este valor distorsionado de lo hogareño en algunas narrativas tradicionales representativas (“Hansel y Gretel”; “Barba Azul”; “Caperucita roja”; “Cenicienta”...);
- 2) la ambigua relación de lo doméstico con lo femenino en paralelo con los roles antinómicos que a menudo han encarnado las mujeres en los cuentos maravillosos;

3) la evolución, y consiguiente revolución, de esta visión tradicional del espacio del hogar en las reescrituras feministas de los cuentos tradicionales en conexión con la revisión de los roles femeninos dentro de estas narrativas.

Así, además de investigar los cuentos tradicionales arriba mencionados, se analizará la reivindicación de lo doméstico como un espacio de empoderamiento femenino en reelaboraciones de cuentos o tramas tradicionales en autoras como Angela Carter, Emma Donoghue, Mallory Ortberg, y, en la literatura en español, en narraciones de Ángela Vallbey y Patricia Esteban Erlés. Al adoptar un punto de vista comparado en la selección de obras se pretende, asimismo, visibilizar el aún escasamente reconocido trabajo de autoras en lengua castellana que han emprendido la relectura de historias tradicionales y folclóricas.

Jueves 19. Sesión 16h00 – 17h00

DE CASAS Y CUERPOS: VIOLENCIA, RESISTENCIA Y TRANSGRESIÓN FEMENINA EN LOS CUENTOS DE AMPARO DÁVILA, SILVINA OCAMPO Y YOLANDA ARROYO PIZARRO

por Bethania Guerra de Lemos

(Universidad Complutense de Madrid)

Las representaciones de la casa, el castillo o la torre, como locales de encerramiento para la mujer son recurrentes en los cuentos tradicionales. Estos mismos espacios aparecen resignificados en distintas autoras hispanoamericanas de los siglos XX y XXI, como propuesta tanto del horror como del lugar de resistencia a los diferentes tipos de violencia impuestos. El hogar que debería representar el espacio de seguridad y paz se transmuta en el lugar del miedo y la opresión, y el cuerpo de la mujer —como la primera y única casa de la que dispondrá hasta el fin de sus días— será también el escenario de las estrategias de resistencia construidas. Las autoras a las que nos acercamos en esa comunicación transitan y dialogan con diferentes imágenes simbólicas de los cuentos de hadas (la atmósfera infantil, la casa, el juego, el miedo, los monstruos innombrados), en relatos que no son relecturas o recreaciones al uso, pero pueden ser interpretados en diálogo con estos aspectos tradicionales. En estos cuentos las *princesas* no esperan un salvador, ya que el patriarcado les ha enseñado que no existe salvación posible fuera de la resistencia forjada por ellas mismas. Para nuestro diálogo hemos elegido los cuentos “La casa de azúcar”, de la argentina Silvina Ocampo (1903-1993), “El huésped”, de la mexicana Amparo Dávila (1928 —), y “Después de martillar”, de la puertorriqueña Yolanda Arroyo Pizarro (1970), que serán analizados a partir de los símbolos recreados y resignificados por las autoras.

Jueves 19. Sesión 16h00 – 17h00

LAS RELACIONES ENTRE MUJERES EN LOS CUENTOS POPULARES Y LITERARIOS

SALADO O PICANTE: ALGUNOS ASPECTOS DE GÉNERO EN LOS CUENTOS JUDEOESPAÑOLES SOBRE SEXO Y ESCATOLOGÍA

por Zeljcko Jovanovic

(Consejo Superior de Investigaciones Científicas)

Dentro del humor sefardí, los cuentos sobre sexo y escatología ocupan un lugar privilegiado por la manera en la que tratan ciertos asuntos que suelen considerarse tabúes sociales. Gracias a la labor recopiladora de Matilda Koén-Sarano disponemos de dos colecciones de cuentos, *Kuentos salados djudeo-espanyoles* (2000) y *Del bel para abasho* (2004), que contienen un número importante de historias con esta temática.

En esta comunicación pretendo analizar varios aspectos de género, examinando la voz femenina frente a la voz masculina y demostrando que la narrativa breve fue un vehículo importante para las mujeres sefardíes en orden a expresar su propia sexualidad y sus puntos de vista con respecto a las relaciones hombre-mujer, invirtiendo por completo el orden social. Asimismo, se prestará atención a la relación entre Djohá, el protagonista más conocido de cuentos cómicos en el mundo sefardí, y su mujer, ya que a través de este matrimonio entre el bobo y su esposa se advierte la auténtica filosofía sefardí con respecto al matrimonio y la relación hombre-mujer.

Jueves 19. Sesión 17h00 – 17h20

DONCELLA Y GUERRERA: ROL DE LIDERAZGO DE LA MUJER EN EL ROMANCERO PENINSULAR Y SEFARDITA (Charla espectáculo)

por Ana Arnaz
(Schola Cantorum, Basilea)

Ana Arnaz es profesora de canto antiguo en la escuela de música de la Schola Cantorum en Basilea (Suiza), se especializa en la misma Schola Cantorum en música barroca, renacentista y determinados repertorios medievales monódicos, interesándose en particular por la música de tradición oral de la península ibérica, los primeros cancioneros y su transmisión. Es fundadora del grupo vocal femenino Cantaderas. Mas información en www.anaarnaz.com.

Va a analizar una selección de romances en los que el rol de la mujer no sigue los cánones de sumisión, protagonizando acciones que no se esperan de ella como mujer. Utilizará fragmentos provenientes de nuestro romancero desde sus primeras manifestaciones hasta nuestros días, tanto de la tradición escrita como de la oral e interpretará melodías de los romances escogidos, recogidas en cancioneros de principios del siglo XX en la península y entre las comunidades sefarditas de Marruecos.

Jueves 19. Sesión 17h40 – 18h10

INTERTEXTUALIDADES: EL CUENTO TRADICIONAL COMO MOTIVO NARRATOLÓGICO I

EL RELATO Y EL CUENTO EN LA ESFERA DE LAS IDEAS: ISABELLA SFORZA Y LA CONSIDERACIÓN SEGÚN LA CUAL “DEE VANISSIMO REPUTARSI IL DESIDERIO DE FIGLIUOLI”

por **Helena Aguilà Ruzola**

(Universitat Autònoma de Barcelona)

En la Italia de la primera modernidad la arraigada tradición de la *novella* recoge el testigo medieval para evolucionar y transformarse. Además del cuento concebido como género literario autónomo, existen multitud de anécdotas, leyendas y narraciones mitológicas, históricas, religiosas o costumbristas incluidas en obras de mayor extensión y calado con fines ilustrativos muy evidentes, que responden a la voluntad de transmitir a los lectores un mensaje ideológico fácilmente inteligible y revestido de autoridad. En esta línea cabe situar el relato basado en fuentes bíblicas y clásicas que Isabella Sforza inserta en su tratado *Della vera tranquillità dell'animo* (Venecia, 1544) con el objeto de mostrar los inconvenientes que puede conllevar tener descendencia y prevenir contra los peligros de desearla en exceso, un punto de vista no demasiado habitual en una mujer de la alta sociedad de la época. Este trabajo se centra en el análisis y la decodificación de dicho relato italiano y también de su versión castellana (Valencia, 1568).¹

Viernes 20. Sesión 09h30 – 10h45 (Salón de actos)

¹ La investigación para la elaboración de este artículo ha recibido financiación del Consejo Europeo de Investigación (ERC) en el marco del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea (contrato de concesión n.º 805436).

The research for this article has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme (grant agreement No 805436).

LUISA VALENZUELA Y LA SUBVERSIÓN DEL LOGOS PATRIARCAL EN “CUENTOS DE HADES”

por **Silvana Castro Domínguez**

(Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina)

En su libro de cuentos *Simetrías* (1993), Luisa Valenzuela deconstruye el discurso patriarcal y hasta misógino de algunos de los cuentos tradicionales más conocidos y crea nuevas historias que dialogan con la situación social de las mujeres y las estructuras de poder abusivo, especialmente el último período de terrorismo de Estado en Argentina (1976 – 1983). Estos relatos se agrupan en una sección que lleva por título “Cuentos de Hades” —en contraposición a “Cuentos de Hadas”, otra de las denominaciones con que se conoce este tipo de relatos— en clara referencia al infierno al que se ven sometidas las protagonistas de ese universo “con moralejas humillantes” del que las rescata.

De esta manera, devuelve a la mujer su poder amenazante para el *statu quo*, que los cuentos tradicionales buscan neutralizar, al mismo tiempo que contrapone los modelos virtuosos o censurables de conducta femenina —destinados a aleccionarla— con la mujer actual, sus deseos, sus luchas, su heroísmo.

En este trabajo nos interesa ver cómo se desarma el discurso falogocéntrico de dichos relatos, que aún sigue vivo como fundamento de infinidad de productos culturales, y cómo la autora logra, a través del lenguaje, denunciarlo y subvertirlo. Los cuentos que analizaremos son: “Si esto es la vida, yo soy Caperucita Roja”, “No se detiene el progreso”, “4 príncipes 4”, “La densidad de las palabras”, “Avatares” y “La llave”, último y extremadamente potente relato, cuyo título a la vez cierra el ciclo, pero abre la puerta de escape a las gélidas princesas.

Viernes 20. Sesión 09h30 – 10h45 (Salón de actos)

“HABLAR CON VIEJAS” DE CRISTINA FERNÁNDEZ CUBAS O DE CÓMO REELABORAR UN MOTIVO NARRATOLÓGICO DEL CUENTO INFANTIL

por María de la Paz Cepedello Moreno

(Universidad de Córdoba)

“Hablar con viejas” forma parte del volumen que Cristina Fernández Cubas publica en el año 2015 bajo el título *La habitación de Nona*. El segundo relato de esta pequeña colección recoge un motivo narratológico relativamente frecuente en el cuento popular infantil y es la irrupción en la vida de la protagonista o personajes principales de un sujeto femenino de avanzada edad digno de compasión (*Blancanieves, La bella durmiente del bosque*) o como salida ante una situación de necesidad (*Hansel y Gretel*). Fernández Cubas se sirve de este motivo para replantear los límites entre lo real y lo fantástico al situar a sus personajes en un entorno realista cotidiano donde emerge lo inesperado, y para indagar en el lado más oscuro del individuo. El desenlace, frente al cuento de hadas tradicional, se revela horrible y permite una lectura en clave feminista sobre la que pretendemos reflexionar.

Viernes 20. Sesión 09h30 – 10h45 (Salón de actos)

SUBVERSIÓN DE LOS CUENTOS TRADICIONALES EN LA LITERATURA FEMINISTA DE LOS ÚLTIMOS VEINTICINCO AÑOS

por Miriam García Villalba

(Universidad Complutense de Madrid)

El objeto de esta comunicación es analizar la recuperación, por parte de un conjunto de escritoras, de cuentos tradicionales de imposición patriarcal en aras de una *deconstrucción* y/o reconstrucción de los mismos. Escritoras como Esther Tusquets en novela, Elena Medel en poesía y Lourdes Ortiz o Angélica Liddell en teatro son algunas de las autoras que merecen mi atención; ellas han rescatado grandes personajes cuentísticos como Cenicienta, La Bella y la Bestia o Blancanieves en sus producciones literarias subvirtiéndolos sus historias o reconstruyendo sus identidades. En el caso de Tusquets, el uso de princesas y cuentos para reformular el lenguaje y poder hablar del amor/deseo homosexual. El caso de Elena Medel, para proponer un nuevo enfoque: el feminista; ya no se trata de princesas pasivas y subordinadas al poder patriarcal. Y, en lo referente a la dramaturgia femenina actual (*Y como no se pudo... Blancanieves* de Angélica Liddell, por ejemplo), la deconstrucción de estos modelos para resaltar ese nuevo lenguaje feminista en las tablas, con fines moralizantes y terapéuticos.

En conclusión, la ponencia ofrece conocer estas obras y la defensa feminista de sus escritoras, pues son interesantísimas y relevantes en la temática de princesas y cuentos de hadas, ya trasnochados para los nuevos tiempos. Ofrecen una nueva visión de los mismos.

Viernes 20. Sesión 09h30 – 10h45 (Salón de actos)

INTERTEXTUALIDADES: EL CUENTO TRADICIONAL COMO MOTIVO NARRATOLÓGICO II

EL CUENTO TRADICIONAL EN LA OBRA DE ELENA FORTÚN: INTERTEXTUALIDADES Y APROPIACIONES DE MOTIVOS, PERSONAJES Y ESTRUCTURAS

por Purificació Mascarell
(Universitat de València)

Elena Fortún (seudónimo de Encarnación Aragoneses, Madrid 1886-1953) fue una apasionada y estudiosa del cuento hispánico de tradición oral. Esta pasión e investigación se plasmó en sus diferentes creaciones de ficción y, con una especial complejidad, en el caso de la serie de aventuras del célebre personaje Celia, mítico para tantas generaciones de niños españoles. Los personajes, motivos, estructura y sentido del cuento folclórico desempeñan diferentes funciones dentro de la narrativa de Fortún, hasta convertirse en la base sobre la que elaboró la autora su obra. El objetivo de mi trabajo es desentrañar estas funciones y observar la utilización de la cuentística tradicional a diferentes niveles (semántico, estructural, conceptual...) en la creación de gran modernidad que fue Celia, esa niña que se atrevió a cuestionar las convenciones del mundo adulto en los años 30 del siglo XX.

A continuación, quedan detallados los diferentes niveles que comentaremos de esta influencia:

1. La expresión en diálogos vivos y directos con tintes de oralidad.
2. El empleo de un lenguaje sencillo y de una exposición sintética.
3. La referencia a personajes de la tradición oral.
4. La introducción de relatos de la tradición (completos, de manera fragmentaria o resumidos a grandes trazos) en los parlamentos de los personajes.

5. El uso de elementos, motivos o episodios característicos. (El desplazamiento de los personajes, sus viajes constantes y cambios de lugar, sería uno fundamental).
6. La ironía a través de la comparación o la hipérbole.
7. La transgresión de la cuentística popular mediante la adaptación o la innovación.
8. La tendencia a que cada capítulo tenga una estructura cerrada de relato (planteamiento, nudo y desenlace) con un significado final.
9. La concepción de Celia de la vida como un gran cuento en el que ella es un personaje más.
10. La estructura de toda la saga como un gran relato de aprendizaje o *bildungsroman*.

Viernes 20. Sesión 10h45 – 12h00 (Salón de actos)

PRINCESAS DORMIDAS/PRINCESAS DESPIERTAS: LA FIGURA CENTRAL DE LOS CUENTOS DE HADAS EN LA NARRATIVA ESPAÑOLA ACTUAL

por Magda Potok

(Universidad Adam Mickiewicz de Poznan)

La princesa, figura central de los cuentos de hadas y representación simbólica de la feminidad en la cultura patriarcal, mantiene una notable presencia en la escritura de las narradoras españolas de las últimas décadas. Por un lado, observamos los intentos de subversión de la configuración tradicional (belleza, sumisión, pasividad, etc.) de este personaje, tanto a través del discurso reivindicativo (Rossetti) como satírico (Etxebarria). Por otro lado, junto a la pervivencia del ideario romántico-victimista del amor, permanece una visión de la mujer que aspira a ser “la deseada” y “la conquistada” (Mayoral, Grandes, Regás, etc.).

En la comunicación pretendo observar la vigencia del tópico de la princesa, es decir, la estabilidad de las estructuras relacionales que incluyen el consentimiento a ser dominada (la complicidad femenina) e implican que las mujeres en los textos literarios sean objetos y no sujetos del deseo; al mismo tiempo analizaré algunos relatos desmitificadores cuyos personajes se atreven a cuestionar el orden establecido y a deshacer *el cuento de hadas* que supone la vida de la mujer.

Viernes 20. Sesión 10h45 – 12h00 (Salón de actos)

LA SORORIDAD DE LAS HEROÍNAS DE LOS CUENTOS TRADICIONALES Y DE LAS HEROÍNAS FEMINISTAS DE LAS REESCRITURAS ACTUALES DE LOS CUENTOS: ÁNGELA VALLEVEY Y ELENA MEDEL

por Begoña Regueiro Salgado
(Universidad Complutense de Madrid)

A día de hoy, parece que, en el mundo académico, nadie duda de la importancia de los cuentos tradicionales, tanto como manifestación cultural y huella antropológica, como en lo que se refiere a las diferentes capas de significación que, si bien no fueron destinadas a los niños y niñas en un momento inicial, incluyen una posible lectura infantil que favorece el desarrollo frente a la infantilización que algunas versiones o creaciones de la LIJ(Literatura Infantil y Juvenil) actual propician.

Por otro lado, desde ámbitos no académicos, la necesidad de crear nuevos modelos en los roles genéricos ha llevado a muchas autoras a reescribir los cuentos tradicionales o a escribir nuevos cuentos a partir de la estructura de estos, con la intención de feminizar o convertir en subversivos frente al modelo patriarcal cuentos que ya lo eran antes de las versiones cinematográficas o literarias edulcoradas que el gran público conoce. Si tenemos en cuenta que los cuentos tradicionales los transmitían casi siempre las mujeres, ¿es verdad que no existen ejemplos desconocidos por el gran público que reflejen estos mismos comportamientos y que, de una manera mucho más subversiva, se alejen de los mandatos del patriarcado?

Lo que pretendo en este trabajo son dos cosas: en primer lugar, analizar los *Cuentos clásicos feministas* (2018) de Ángela de Vallvey y *La pequeña princesa* (2019) de Elena Medel, como ejemplos de reescritura, apropiación y reciclaje feminista de los cuentos tradicionales y, a partir de los nuevos valores que estos cuentos y versiones presentan, constatar si existen o no cuentos folclóricos de la tradición hispánica desconocidos por el gran público que defiendan estos mismos modelos femeninos.

Viernes 20. Sesión 10h45 – 12h00 (Salón de actos)

UNA MUÑECA ETERNA: GENEALOGÍAS FEMENINAS EN EL CUENTO “MUÑECAS”, DE MARÍA ROSA LOJO

por Almudena Santamaría Martín

(Universidad de Zagreb)

Este trabajo propone un acercamiento al cuento hispanoamericano de autoría femenina a partir del cuento “Muñecas”, de la escritora argentina María Rosa Lojo. A partir de una relectura del cuento tradicional como motivo narratológico en obras de autoría femenina, el objetivo es llevar a cabo un análisis de las características del cuento propuesto a través del lenguaje poético utilizado y de las genealogías femeninas en la tradición literaria. Asimismo, se analizará la intertextualidad del cuento desde la perspectiva del cuerpo del personaje femenino como útero de otros cuerpos femeninos que sirve como relato reivindicativo de memoria histórica, al hacer referencia a las mujeres desaparecidas durante la dictadura argentina.

Viernes 20. Sesión 10h45 – 12h00 (Salón de actos)

EL CINE, EL CUENTO MARAVILLOSO Y LAS MUJERES I

EL CAMBIO DEL ROL FEMENINO EN LAS PELÍCULAS DE DISNEY: DE PRINCESAS DESMAYADAS A MUJERES INDEPENDIENTES

por Rocío Santiago Nogales

(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Si bien es verdad que las tres películas de animación de princesas por antonomasia, *Blanca Nieves* (1937), *La Cenicienta* (1950) y *La Bella Durmiente* (1959) se cortaron por el mismo patrón, resumible en un clásico planteamiento donde la mujer, ya fuese de la realeza por nacimiento o futura princesa por matrimonio, aspira, como fin último y solución a todos sus males, a casarse con el apuesto y valiente príncipe que la ha rescatado de un grave peligro derivado de una venganza o un hechizo; ahora, y nunca mejor dicho, ha cambiado el cuento.

Existe un difuso punto de inflexión en el recorrido de la factoría Disney, que se produjo en el momento que se desvió de aquello que solía ser, de algún modo, lo típico, cuando nos contaba una historia de princesas encantadas. Quizás, el hito más significativo fue el rotundo e innegable éxito de *Frozen* (2013) donde, por primera vez, se repara en una princesa sin príncipe. Este necesario y positivo paso hacia adelante ya se había anticipado en *Brave* (2012), aunque sin tanta repercusión, y se ha repetido en *Vaiana* (2017) de un modo más agudizado.

Sin embargo, a pesar de este cambio de perspectiva de género tan evidente, no podemos clasificar a todos los personajes femeninos de Disney anteriores a 2012 en el mismo grupo que Cenicienta, Blanca Nieves o Aurora, pues a lo largo de los años, sobre todo en los noventa, se fueron introduciendo características en las mujeres que les permitieron pasar de un papel pasivo a uno activo. Además del análisis de los nuevos rasgos, será necesario detenerse en cómo responden a ese cambio los personajes masculinos. Del mismo modo, veremos qué está pasando actualmente en los *remakes* de acción real, pues estas nuevas películas no nos cuentan las mismas historias que sus homólogas de dibujos, precisamente porque han cambiado los roles femeninos en ellas, pese a que la similitud estética nos engañe.

Viernes 20. Sesión 09h30 – 10h30 (Sala Sáez Torrecillas)

DE BELLA A MALÉFICA: EL PAPEL DE LINDA WOOLVERTON EN LA RENOVACIÓN DE LAS PRINCESAS DISNEY”

por **Alba Quintairos Soliño**
(Universidad de Vigo)

Durante el pasado congreso de la Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil (ANILIJ), la doctora Pascua Febles analizaba en su comunicación cómo la forma de representar el amor romántico ha ido cambiando en las películas de Disney y centraba su disertación en las princesas actuales, más rebeldes que las de antaño. Como espectadores, percibimos que se ha producido un cambio, pero ¿sabemos cuál ha sido el origen de esta nueva tendencia?

A finales de los ochenta, Disney contrató a la primera mujer guionista de la compañía, Linda Woolverton, a quien le encargó redactar el guion de *La Bella y la Bestia* (1991). A pesar de los cambios de guion impuestos por los directivos, Woolverton consiguió crear a una princesa adicta a los libros que intenta romper estereotipos con el fin de inspirar a las futuras generaciones: “If you depict girls and women in these roles that we’ve never seen before, then it becomes an assumption for younger generations” (Berman online).

Tras *La Bella y la Bestia*, Woolverton trabajó en otras versiones de cuentos clásicos, como la *Alicia en el País de las Maravillas* de Tim Burton (2010) o *Maléfica* (2014), que ofrecen una visión diferente de las mujeres que en ellas aparecen: en la primera, se nos presenta a una Alicia aventurera e inconformista, dispuesta a enfrentarse a quien todos temen; en la segunda, se explora la relación entre la joven Aurora y la quizás no tan malvada Maléfica, ahora convertida en hada.

Partiendo de los estudios de England *et al.*, Hine *et al.*, Callen, Craven, Jamieson o Tonin *et al.*, en esta comunicación se analizarán estas tres obras de Woolverton, protagonizadas por mujeres, con el fin de determinar cuál ha sido el alcance de sus innovaciones en el mundo Disney.

Viernes 20. Sesión 09h30 – 10h30 (Sala Sáez Torrecillas)

ESTUDIO DIACRÓNICO DE LAS VOCES DE LOS PERSONAJES FEMENINOS BUENOS Y MALOS EN LOS DOBLAJES AL ESPAÑOL DE LAS PELÍCULAS DE DISNEY

por Nuria Polo y Luna García de León
(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

El doblaje cinematográfico, “grabación de una voz en sincronía con los labios de un actor de imagen”, es un elemento cinematográfico cuya función es hacer llegar al espectador el diálogo de un filme —traducido o en el idioma original—, pero también transmitir las emociones de los personajes y sus rasgos de personalidad. Dicha transmisión se realiza gracias a las dotes interpretativas de los profesionales de doblaje y mediante una conexión con los espectadores basada en rasgos estereotipados asentados en el imaginario colectivo. Esto se ve acentuado en aquellas películas donde los personajes juegan un papel inequívoco en la historia, como es el caso de las versiones de los cuentos tradicionales dirigidas (o no) al público infantil.

Especialmente desde el punto de vista literario y cinematográfico, los personajes estereotipados femeninos han sufrido una revisión en los últimos años, sin embargo, todavía falta por analizar qué está ocurriendo desde el punto de vista lingüístico. Por ello, el objetivo de este trabajo es investigar la frecuencia fundamental del habla (f_0) de las mujeres protagonistas/antagonistas en distintas versiones de doblajes al español de tres largometrajes de animación de Disney a lo largo de los últimos 50 años.

Para ello, se han seleccionado fragmentos (metraje sin música) de *La Sirenita* (1989), doblaje de 1989 y 1998, *La Bella Durmiente* (1959), doblajes de 1959 y 2001, y *La Cenicienta* (1959), doblaje de 1950 y 1997. Para extraer los parámetros de f_0 (media y variación, máximo, mínimo y rango, pendiente y tasa de cambio) se ha utilizado el programa Praat. Para el análisis estadístico se ha usado la prueba de Wilcoxon en las

comparaciones entre las distintas versiones de doblaje y la prueba de Friedman en las comparaciones entre las películas de Disney.

Con este análisis se espera descubrir cuáles son los patrones de f_0 de las voces femeninas de los doblajes españoles definatorios de la *bondad/maldad* de la personalidad de las protagonistas/antagonistas, si han variado a lo largo del tiempo; se discutirán las implicaciones sociofonéticas que tienen estas construcciones de estereotipos desde la perspectiva de género actual.

Viernes 20. Sesión 9h30 – 10h30 (Sala Sáez Torrecillas)

EL CINE, EL CUENTO MARAVILLOSO Y LAS MUJERES II

SIRENAS CANÍBALES Y STRIPPERS EN EL FILM *THE LURE* (2015) DE AGNIESZKA SMOCZYNSKA: UNA REVISIÓN FEMINISTA Y POSMODERNA DEL CUENTO CLÁSICO DE H. C. ANDERSEN

por **Cristina Jiménez Gómez**
(Universidad de Córdoba)

El film *The Lure* “El señuelo” (2015), de la cineasta polaca Agnieszka Smoczyńska, nos sumerge en la historia de dos hermanas sirenas caníbales, Silver y Gold, que deben sobrevivir en un mundo de clubs de alterne, música vibrante, luces de neón y brillantes lentejuelas de la Varsovia comunista de los años ochenta. Su nombre original en polaco *Corki dancingu* (“Hijas de la discoteca”) ya da pistas sobre la intención de Smoczyńska de alejarse de las sirenas maravillosas e ingenuas retratadas en el cuento clásico *La sirenita* de Hans Christian Andersen y retomar más bien, como la propia cineasta ha contado en alguna de sus entrevistas, el modelo malévolo homérico desde una óptica transgresora, postmoderna y feminista. Así pues, la potencialidad visual y sonora que otorga el arte cinematográfico dejan huella en un film voluntariamente excéntrico, pero también ecléctico y surrealista donde se mezcla el cine de terror, el cine fantástico y los musicales con una permanente crítica de la objetivación y cosificación de la mujer por parte del Patriarcado.

El modelo literario procedente del cuento de H. C. Andersen confecciona a una mujer dulce, bondadosa y sumisa, siempre expectante y al servicio de los deseos del varón, por quien abandona su mundo y hasta su propia identidad. Como consecuencia pierde su propia voz —su verdadero Yo— como también le ocurre a Silver, la más enamoradiza y dulce de las dos hermanas sirenas en el film *The Lure*. Todo lo que ella anhela es tener piernas, pero, sobre todo, una vagina para poder estar con el bajista que toca en el club nocturno donde actúa como stripper. Por el contrario, su hermana Gold, más racional, objetiva y malvada, no olvida quién es y no está dispuesta a someterse a las disposiciones de un mundo

gobernado por los humanos varones. El resurgimiento cinematográfico del monstruo en el film Smoczyńska deja ver, por tanto, una relación dialéctica, llena de convergencias y disonancias, entre dos mujeres-sirena que hacen cuestionar los tradicionales modelos femeninos del cuento clásico.

Viernes 20. Sesión 10h30 – 11h30 (Sala Sáez Torrecillas)

LAS HEROÍNAS DE HAYAO MIYAZAKI. LA CONSTRUCCIÓN DE LA FIGURA FEMENINA EN EL ANIME CONTEMPORÁNEO

por Ínsaf Larrud
(universidad de Granada)

El presente trabajo pretende trazar un recorrido por algunas de las obras más destacadas del autor nipón Hayao Miyazaki y la construcción que este hace de sus personajes femeninos principales al adaptar las novelas de las escritoras Eiko Kadono y Diana Wynne Jones a las pantallas del anime de los siglos XX y XXI. Nos centraremos en la manera en la que el autor se inspira en las obras de estas escritoras para reescribir y moldear la figura femenina no solo en las adaptaciones de sus novelas en cuestión, sino también en la proyección que estas últimas tienen en sus películas más destacadas, protagonizadas, en su inmensa mayoría, por personajes femeninos. Para ello, analizaremos la reelaboración de varios elementos narrativos y de algunos caracteres estereotipados presentes en su obra como son la mujer caballero (“Nausicaa del Valle del Viento”), la bruja bondadosa (“Nicky, la aprendiz de bruja”), la buena salvaje criada entre lobos (“La princesa Mononoke”), el papel activo de la fabricante de sombreros de Ingary (“El castillo ambulante”), el realismo mágico a través del viaje de una niña (“El viaje de Chihiro”), la diseñadora y constructora de aviones (“Porco Rosso”), o la recurrente figura de la anciana en varios de sus largometrajes. Nuestro estudio abordará también la relación de sororidad o enemistad entre las mujeres y niñas de las obras mencionadas, así como la manera en la que se trata el tema del amor entre los protagonistas femeninos y masculinos de Ghibli desde una perspectiva bastante alejada de la tradición cuentística occidental.

Viernes 20. Sesión 10h30 – 11h30 (Sala Sáez Torrecillas)

DE LOBOS, PRÍNCIPES AZULES Y PRINCESAS. EROTISMO Y NECROFILIA EN EL CINE Y LA PUBLICIDAD

por **Margarita Paz Torres**
(Universidad de Alcalá)

Se plantea analizar brevemente algunos personajes folclóricos femeninos de los cuentos, que aparecen signados en la clasificación internacional de Aarne, Thompson y Uther con determinada tipología, a saber, Cenicienta [ATU 510A], La bella durmiente [ATU 410] y Caperucita [ATU 333]. A partir de este trío fundamental en la literatura, recogido por Perrault y más tarde revisado, edulcorado y recreado por los Grimm, estos iconos de mujer pasiva, sumisa o rebelde, según el caso, han llegado hasta nuestros días a través de diferentes filtros. Desde la tradición hasta las redes digitales, pasando por los prototipos universales de la industria de Walt Disney, tales modelos de mujer se siguen utilizando, hoy día, en el cine y la publicidad.

Desde una perspectiva interdisciplinar se pretende mostrar cómo estos personajes han resistido el paso del tiempo, sufriendo diversas metamorfosis y llegando a convertirse en paradigmas de erotismo e insumisión (Caperucita) o siendo el prototipo del mal llamado *ángel del hogar* (Cenicienta) o de la mujer pasiva y complaciente (Bella durmiente), útil y necesaria únicamente para la satisfacción del varón, incluso tras la muerte. De este modo, se ejerce una violencia sobre el cuerpo de la mujer durante y después de la vida, siendo este vilipendiado, humillado, maltratado y violentado incluso en su muerte.

Para ilustrar esta hipótesis se mostrarán imágenes publicitarias que manejan estos arquetipos cuentísticos, cuyos contenidos y formatos utilizan la violencia implícita o explícita, así como algunas escenas o fotografías de películas que abordan la idea de una bella durmiente narcotizada o definitivamente cadáver, como es el caso de *Viridiana* (1961), dirigida por Luis Buñuel, o *Bilbao* (1978), de Bigas Luna.

Asimismo se relacionarán estos “ideales” de mujer con los modelos de hombre con los que se relacionan: psicópatas y seductores (lobos) o probables maridos sustentadores y redentores (príncipes azules).

Viernes 20. Sesión 10h30 – 11h30 (Sala Sáez Torrecillas)

TENEMOS MÁS CUENTO DIGITAL QUE CALLEJA

MESA REDONDA con

Elena Bárcena Madera (UNED), **María Goicoechea de Jorge** (UCM), **Manuel Blanco** (ISCOMM) y **Miguel Minaya** (CEMAV, UNED)

Esta mesa redonda tiene como objetivo la presentación del resultado de un proyecto de investigación de Humanidades Digitales, que ha sido realizado entre varios grupos de investigación madrileños con la colaboración de la Biblioteca Nacional de España y el Centro de Medios Audiovisuales (CEMAV) de la UNED, con el fin de explorar el potencial formativo de los viejos relatos infantiles a la luz de la innovación metodológica y tecnológica. Específicamente, se ha analizado la colección de cuentos de Saturnino Calleja “Plaga de Dragones” (1923) y sometido a procesos de digitalización, traducción, versionamiento multimodal y enriquecimiento didáctico, literario y cultural. Se prestará especial atención al enfoque didáctico contrastivo adoptado en la herramienta resultante, que permite a los jóvenes lectores acercarse con perspectiva crítica a los clichés culturales, de género y sociales que dominaban la España de principios del siglo XX desde un entorno lúdico de aprendizaje propio de su tiempo.

Viernes 20. Sesión 12h30 – 13h30

MUJERES QUE CUENTAN

HACER Y CONTAR: LOS CUENTOS DE LAS ALFARERAS Y SU FUNCIÓN SOCIAL EN OCUMICHO, MICHOACÁN, MÉXICO

por Berenice Araceli Granados Vázquez
(Universidad Nacional Autónoma de México)

Esta presentación abordará dos tipos de manifestaciones culturales generadas por mujeres purépecha de la comunidad de Ocumicho, en Michoacán, México: la alfarería para comerciar y una serie de cuentos de tradición oral. El pueblo de Ocumicho está situado en la Meseta tarasca, en el estado de Michoacán, en el municipio de Charapan. Su población, según el censo INEGI de 2010, es de 3438 habitantes, de los cuales el 98,84% son indígenas. Se trata de una localidad reconocida por su producción alfarera, principalmente de “diablitos”. En esta comunidad la producción artística de barro policromado se inició alrededor de 1960 y está dirigida a un público no purépecha. En la actualidad, la alfarería es un oficio desarrollado mayormente por mujeres. Durante la elaboración de las piezas se acostumbra contar cuentos tradicionales, las alfareras se han apropiado de este repertorio cuentístico y lo reproducen entre sus compañeras de oficio o familiares mientras esperan que las piezas se cuezan o mientras las pintan. Más aún, muchos de estos cuentos inspiran la manufactura de las piezas de barro.

Esta presentación tratará sobre la poética que articula dichas manifestaciones y que rige la ética y la estética de las producciones de las alfareras. Así, también indagará sobre los procesos de recreación y performance de los cuentos y su función social como reproductores de una cosmovisión. Los materiales que aquí se presentan forman parte del proyecto de investigación “La Pastorela de Ocumicho: discursos, cerámica y ritualidad” financiado por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Viernes 20. Sesión 16h00 – 17h30

SOLIDARIDAD, ENSEÑANZA Y PODER FEMENINO EN *BALÚN CANÁN* (1957) DE ROSARIO CASTELLANOS

por Julio Puente García
(Santa Clara University, California)

En *Balún Canán* (1957), la escritora mexicana Rosario Castellanos recurre al empleo de personajes y textos de origen maya para construir una novela que retrata la vida de provincia en el sur de México durante el periodo posrevolucionario. Una de las preocupaciones principales de la escritora se centra en la condición y el destino de los personajes femeninos. A lo largo del texto, dichos personajes se enfrentan a un mundo machista marcado por la violencia y la imposición. Ante este contexto patriarcal, la autora crea una red de solidaridad entre varios personajes femeninos con el objetivo de superar su condición.

En esta ponencia, me interesa analizar la relación de los dos personajes femeninos principales en la novela de Castellanos: la nana (de origen maya) y la niña de seis años (de origen mestizo). En particular, me gustaría proponer que por medio de la enseñanza informal basada en leyendas mayas que imparte a la niña mestiza, la nana consigue transgredir su condición de sumisión y de aparente ignorancia, para transformarse en una figura inspiradora para la niña. Al mismo tiempo, sugiero que, gracias a las enseñanzas de la nana, la niña se convierte en heroína que lucha en contra de las imposiciones patriarcales que la fuerzan a mantener un estado de sumisión ante los varones de la casa.

Viernes 20. Sesión 16h00 – 17h30

LA HISTORIA DE LAS CONTADORAS DE HISTORIAS

por **Sherezade Bardají y Tània Muñoz**

(Asociación de Profesionales de la Narración Oral en España)

El objetivo de nuestra ponencia es ofrecer un análisis de la mujer como narradora oral de historias. Así, nos planteamos adentrarnos en el mundo simbólico de mujeres que durante generaciones han transmitido su visión del cosmos a través de la narración de historias y en qué medida esta figura puede relacionarse con las narradoras orales profesionales actuales.

Esta figura, la de las mujeres que tradicionalmente han contado historias de viva voz, adquiere especial relevancia cuando se tienen en cuenta las escasas posibilidades de recibir una educación formal que durante muchos siglos han tenido la mayoría de mujeres de este país. Tal y como afirma María Sánchez “a las mujeres se les negó el placer de la lectura, ir a la escuela, poder decidir a qué dedicarse, en qué formarse. Se les negó la cultura por completo. Sólo una casa con cuatro paredes en la que limpiar, cocinar y cuidar” (Sánchez, 2019: 127).

Sin embargo, el devenir del mundo actual ha transformado también la cadena de transmisión oral, produciéndose así la merma e incluso desaparición de los narradores tradicionales. Se trata de un fenómeno complejo que cabe relacionar con los cambios económicos y sociales que ha experimentado Occidente en los últimos dos siglos y que en última instancia también ha supuesto la aparición de una nueva profesión, la del narrador/a oral profesional, que en cierta medida se considera heredero del narrador/a tradicional. Establecer en qué medida narradora oral tradicional y narradora oral contemporánea pueden formar parte de una historia compartida es sin duda el objetivo primordial de este trabajo. O como afirma Angela Carter en el prefacio de *Cuentos de hadas* “Sea esta protagonista lista, valiente, buena, tonta, cruel, siniestra o increíblemente desgraciada, siempre encuentra el lugar privilegiado del escenario, y su tamaño se mantiene dentro de los límites de la realidad”.

Viernes 20. Sesión 16h00 – 17h30

CUENTO, ANTI-CUENTO Y META-CUENTO EN *EL PASTEL DEL DIABLO*, DE CARMEN MARTÍN GAITE

por Elisabetta Sarmati

(Università degli Studi “La Sapienza”, Roma)

El interés de Carmen Martín Gaité por el cuento folklórico e infantil queda puesto en evidencia en las numerosas incursiones que la autora efectuó en la literatura de corte tradicional y en la narración oral, tanto en sus reflexiones teóricas, desarrolladas en *El cuento de nunca acabar*, como en su labor traductora (llevó a cabo, entre otras, las traducciones de los *Cuentos de hadas* de Perrault) y creativa, con cuatro obras cuya nota común más destacada es el componente tradicional que las distingue: *El castillo de las tres murallas*, *El pastel del diablo*, *Caperucita en Manhattan* y *La Reina de las Nieves*. Se trata de reescrituras que, de forma más o menos evidente, subvierten explícitamente el código de reglas del cuento tradicional con el objetivo de crear un nuevo modelo de literatura infantil (en realidad también para adultos) y un nuevo imaginario ético con protagonistas femeninas activas, rebeldes y responsables de su propio destino, versus las heroínas sumisas y pasivas de muchos cuentos tradicionales, desenlaces anti-tópicos (el cuento acaba con mujeres que estudian, escriben, escapan y... no se casan), irrupción del mundo moderno (la América de *Caperucita en Manhattan* y el Madrid de la *Reina de las Nieves*), etc. En el presente trabajo, después de haber enucleado los principales ejes de la reflexión crítica gaitiana sobre la narración tradicional, se analizará la segunda prueba narrativa de corte infantil de la autora, *El pastel del diablo* (1985), resaltando sus componentes anti-tradicionales y metanarrativos e intertextuales. En particular se explicará cómo Sorpresa, la protagonista del cuento, se presenta como una anti-Cenicienta, con una inversión de roles hombre-mujer.

Viernes 20. Sesión 16h00 – 17h30

LA AGUJA EN EL PAJAR. REMENDANDO HISTORIAS

Charla espectáculo de la Asociación de Narración Oral de Madrid (MANO), coordinada por Brigitte Arnaudès y Alicia Mohino

Varias narradoras de la asociación MANO darán testimonio del proceso artístico para recrear versiones de cuentos cuyas fuentes son fruto, generalmente, de un trabajo masculino en un modelo patriarcal.

- Dificultades de narradoras y narradores a la hora de encontrar repertorio que valore el papel, el lugar y el poder de las mujeres.
- ¿Qué hacemos como narradoras, con los cuentos que nos gustan para poder identificarnos y darles nuestra voz de mujer?.
- Cómo asumimos la responsabilidad, al tener la palabra, de hacer a las mujeres protagonistas.

Las dos narradoras indicadas arriba se encargarán de coordinar la mesa redonda.

Viernes 20. Sesión 17h40 – 19h10