

I Encuentro de Jóvenes Investigadores

«En los márgenes de la literatura»

24 - 26 de septiembre 2020

Universidad de Salamanca
Instituto de Estudios Medievales, Renacentistas y Humanidades Digitales
Caracteres. Estudios culturales y críticos de la esfera digital

«Exocanónicos: márgenes y descentramiento en la literatura en español del siglo XXI» es un proyecto concedido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (España).
Código: PID2019-104957GA-I00.

Paneles

PANEL 1	Miradas al pasado: el canon literario en diacronía.....	2
PANEL 2	Migraciones y diáspora en la literatura exocanónica	3
PANEL 3	Respuestas exocanónicas a la precariedad	4
PANEL 4	Cuerpo, mujer y escrituras exocanónicas.....	5
PANEL 5	Literaturas exocanónicas en México y Centroamérica	6
PANEL 6	El papel de las editoriales en el campo cultural	7
PANEL 7	Identidades marginales y operaciones traductológicas	8
PANEL 8	La novela como género exocanónico.....	10
PANEL 9	Voces exocanónicas recuperadas	11
PANEL 10	Expresiones sáficas desde los márgenes de la literatura	12
PANEL 11	Propuestas comunitarias exocanónicas desde los géneros populares.....	13
PANEL 12	Escrituras, identidades y cuerpos en tránsito	15
PANEL 13	Expresiones exocanónicas de sexo y género.....	16
PANEL 14	Edición literaria en Argentina	17
PANEL 15	Lengua y discurso como operaciones exocanónicas.....	18
PANEL 16	Escribir desde posicionamientos marginales	19
PANEL 17	Cuestionamientos del canon literario español.....	20
PANEL 18	Poesía y experimentación desde los márgenes.....	21
PANEL 19	Recontextualizaciones de la tradición literaria y cinematográfica anglófona.....	23
PANEL 20	Expresiones musicales exocanónicas.....	24
PANEL 21	Críticas exocanónicas al espacio social.....	25
PANEL 22	El terror y la otredad en la literatura y el cine latinoamericanos.....	26
PANEL 23	Expresiones textovisuales exocanónicas.....	27

Resúmenes

PANEL 1 | Miradas al pasado: el canon literario en diacronía

Escalante Varona, Alberto (“El campo recobrado de la Ilustración: los estudios de autor como paradigma para la investigación de la literatura popular dieciochesca”): La literatura de la Ilustración quedó drásticamente reducida en el canon historiográfico decimonónico a los nombres más destacables del Neoclasicismo, que ocupaban las altas instancias de la Administración, la Corte y las Academias. Por el contrario, los poetas y dramaturgos que profesionalizaron su labor literaria, compaginándola con trabajos de oficina y servidumbre, se vieron excluidos de este repertorio de autoridades. Un doble criterio, de tipo poético y elitista, despreció a los “poetastros” que no aplicaban la regularidad compositiva por la que se graduaba objetivamente la calidad literaria; del mismo modo, su baja condición social y laboral era prueba de su vulgaridad e incapacidad natural para no ser más que “mercenarios” de las Letras.

Esta situación no comenzó a corregirse hasta que planteamientos positivistas y metodologías de estudio documental comenzaron a guiar las investigaciones literarias españolas a finales del siglo XIX. Posteriormente, las escuelas francesa e inglesa ampliaron el foco hacia una revisión de cómo la Ilustración permeó incluso en la literatura popular, tradicionalmente repudiada. Desde los años 80 del siglo pasado, las tendencias críticas se han multiplicado para abarcar una realidad poliédrica, lo que ha llevado a cuestionar el concepto de campo literario en la Ilustración, para dar cabida a la literatura popular profesionalizada que constituye el grueso del “consumo” literario del periodo.

En esta comunicación queremos plantear cómo los estudios de autor se han propuesto en los últimos años como una perspectiva de estudio idónea para abarcar las múltiples facetas de creación y autorrepresentación públicas de los autores dieciochescos. En este sentido, es un método que aún debe aplicarse a los poetas populares. Ofreceremos nuestra aportación sobre uno de ellos, Fermín Laviano, y reflexionaremos sobre cómo puede abordarse la figura de otros similares como Luciano Comella, Gaspar de Zavala y Zamora, Antonio Valladares de Sotomayor y Luis Moncín.

Gómez Caballero, Iván (“Un caso marginación en el canon literario de los Siglos de Oro: Antonio Enríquez Gómez (1600-1666)”): La producción dramática y poética de Antonio Enríquez Gómez (1600-1666) es bastante fecunda con gran calidad literaria, pero ha sido relegada del canon literario de los Siglos

de Oro debido a su condición criptojudaca y sus constantes problemas inquisitoriales. Su obra tuvo gran éxito en Europa y en Hispanoamérica entre los siglos XVII y XVIII (algo menos en la primera parte del XIX). No obstante, la crítica literaria, influida en gran medida por el cristianismo y actitudes antisemitas, empezó a marginar su obra en el siglo XIX y XX: Menéndez Pelayo [1947: 316] opinó que su obra «no vale mucho como dramático y eso que fue bastante fecundo»; asimismo, Mesonero Romanos [1858: xxxii] pensaba que «todas ellas, por cierto, tienen escaso mérito». Ha sido un autor poco estudiado hasta el siglo XXI y, afortunadamente, su valor literario no ha vuelto a ser discutido, fundamentalmente con las primeras publicaciones de su obra dramática y poética gracias a la labor del Instituto Almagro de teatro clásico de la Universidad de Castilla-La Mancha, dirigido por Felipe B. Pedraza Jiménez y Rafael González Cañal. En mi intervención, pretendo realizar un breve estudio diacrónico del canon literario de los Siglos de Oro, relacionándolo con Antonio Enríquez Gómez y con *El maestro de Alejandro*, uno de sus mayores éxitos en los teatros españoles, hispanoamericanos y europeos. En definitiva, en esta propuesta pretendemos estudiar la producción exocanónica de Antonio Enríquez Gómez, vinculándola con los últimos enfoques y perspectivas investigadoras del siglo XXI.

Puchades Ferrer, Vicente (“La transgresión de Paula de Eguiluz, acusada en un Auto de Fe (Cartagena de Indias, 1623-1635)”): Sobre la redefinición del contexto de literatura, abordaremos la narratividad de un Auto de fe relevante celebrado en Cartagena de Indias entre 1623 y 1636, un documento conservado en el Archivo Histórico Nacional. El personaje, Paula de Eguiluz, una esclava

negra, fue sometida a tres juicios por el Santo Oficio acusada de brujería. La estructura del procedimiento era reglado, si bien, su resolución presenta formas de relato polifónicas; es decir, la exposición y el lenguaje de la parte del tribunal, que se reserva un formulario estricto –apresamiento, interrogatorios, acusación y sentencia–, y, sin embargo, no exento de elementos imaginarios; y, también, los relatos, tanto de la acusada como de los testigos, en el lenguaje coloquial propio de la extracción popular. La trama del texto refiere a las actuaciones de la protagonista, que son relatadas bajo tres perspectivas: qué dice ella de sí misma, qué narran los testigos y cuál es la visión del tribunal. Puntos de vista y narración del Auto que persuaden de su sometimiento al canon aristotélico de introducción, nudo y desenlace, incluyendo, además, personaje, peripecias y temporalidad.

A propósito del género y la marginalización literaria, el personaje, Paula, propiedad de Joan de Eguluz, Alcaide en Santiago de Cuba, sufre la inculpação del Santo Oficio que, en su exposición, así mismo, describe su vida en dos partes: la primera, como esclava en la isla de Cuba; y al segunda, ya manumitida en Cartagena de Indias, libre, además, tras cumplir la primera sentencia. Lavandera, curandera, celestina, hechicera... unas actividades que la relacionan con las tradiciones mágicas indígenas y los rituales provenientes de África. Su ejemplo es representativo del género y la marginación en el orbe colonial, al ser objeto de una acusación concreta, pero también imaginaria, sobre el mundo de la mujer en aquel contexto histórico.

PANEL 2 | Migraciones y diáspora en la literatura exocanónica

Casco Solís, Sara (“Memorias de Annahid Dashtgard: migración, identidad y trauma”): La figura del refugiado representa un problema para muchas naciones y, como tal, sigue siendo una de las categorías más cuestionadas en espacios políticos, sociales y académicos desde el siglo pasado. Son muchos los autores que han plasmado el marco social y político que rodea al refugiado y lo convierte en una figura vulnerable, marginada y discriminada por las sociedades receptoras. En este escenario, muchos autores han utilizado la ficción como medio de transmisión y visibilización de la historia que define al refugiado. A través de esta comunicación, trataremos de reconocer y visibilizar la figura de Annahid Dashtgard, una escritora que ha dado voz en primera persona a la situación que muchos refugiados experimentan en la actualidad.

Dashtgard es una escritora de origen iraní que se vio obligada a marchar a Canadá con su familia en 1979 tras la Revolución Islámica. Durante muchos años, Dashtgard fue excluida de la sociedad canadiense debido a su identidad y condición de refugiada. Sin embargo, esta escritora siempre se ha definido como una persona vulnerable, pero a la vez resiliente, capaz de luchar contra la discriminación y exclusión a la que se enfrentaba día a día. Esto será posible gracias a la ficción, que para ella se ha convertido en un medio de liberación a través del cual da voz a muchas personas que experimentan su situación. Así pues, a través de su novela *Breaking the Ocean: A Memoir of Race, Rebellion and Reconciliation*, Dashtgard relata sus propias memorias y traumas pasados con el objetivo no solo de curar sus heridas, sino también de acercar al lector a la desconocida realidad que experimentan muchos sujetos desplazados. Nuestro objetivo en esta comunicación será revelar el poder de la literatura como mecanismo que promueve la resiliencia y, por consiguiente, empuja a la autora y protagonista de la novela a reconstruir su propia identidad. Asimismo, trataremos de reconocer el trabajo de una escritora que desde su posición marginal trata de alzar su voz para fomentar la empatía de los lectores con el sujeto marginado.

Martín Ruiz, Sara (“La doble marginalización de las autoras inmigrantes en Irlanda”): El objetivo principal de esta comunicación será analizar cómo la marginalización político-social de las personas migrantes en Irlanda se refleja y perpetúa en su marginalización editorial. Para ello, la comunicación se dividirá en tres partes. En primer lugar, se expondrá brevemente cómo la República de Irlanda, tradicionalmente considerada como un país de emigrantes, respondió al aumento exponencial de inmigrantes con unas políticas migratorias cada vez más restrictivas y excluyentes. En segundo lugar, se analizará el difícil acceso a la publicación de sus obras que han sufrido las autoras inmigrantes en la Irlanda contemporánea. Frente a la indiferencia y/o rechazo del mundo editorial irlandés, estas autoras han creado sus propios cauces de publicación, que van desde la autopublicación, hasta la creación de

editoriales independientes especializadas, pasando por el recurso a la publicación de obras colectivas o en plataformas online. Finalmente, se sopesarán las implicaciones de estas maniobras literarias de resistencia, teniendo en cuenta que el rechazo al canon editorial y literario irlandés de estas autoras a menudo ha sido más una imposición que una decisión. En suma, a través de un enfoque biopolítico y feminista, en esta comunicación se explorará cómo la marginalización estructural de las personas inmigrantes en Irlanda se traduce a su vez en una exclusión de estas mismas subjetividades e identidades del mundo literario irlandés, dando así lugar a una doble marginalización de estas autoras.

Caldera Ortiz, Pablo (“Abdellah Taïa, Ocean Vuong, Édouard Louis: narrar la homosexualidad desde la huida”): La comunicación pretende analizar tres novelas contemporáneas —*Para acabar con Eddy Bellegueule*, *En la tierra somos fugazmente grandiosos* y *El que es digno de ser amado*— cuyo núcleo común es la relación entre la homosexualidad y la huida. Las imágenes del viaje y la huida tienen un peso fundacional en la historia de la literatura. Sin embargo, últimamente han cobrado especial interés las historias de fuga, contadas en primera persona, de individuos que sufren un desarraigo debido su subjetividad precaria, fruto de una disidencia sexual irreconciliable con su lugar de origen. Tres autores jóvenes, el francés Édouard Louis, el vietnamita Ocean Vuong y el marroquí Abdellah Taïa sirven como paradigma de este tipo de literatura de la huida, en la que el peso de la narración recae sobre un yo desubicado que persigue una arcadia que viene representada por la gran ciudad. Así, las novelas de estos tres autores revisan el clásico conflicto entre centro y periferia a partir de la capacidad sugestiva de la imagen de la ciudad, que confiere un peso esencial al deseo y divide la subjetividad. Asimismo, estos autores ofrecen una novedosa perspectiva de estudio sobre el poder de lo testimonial en la configuración de las subjetividades marginales y la relación entre literatura y verdad. Por último, es precioso preguntarse si algo tan anclado en el yo como lo testimonial puede ser realmente contrahegemónico.

PANEL 3 | Respuestas exocánónicas a la precariedad

Padilla Villada, Edwin Mauricio (“Basura, escombros y ruinas: las líneas exocéntricas del discurso destrucción/reparación en *El desbarrancadero* de Fernando Vallejo”): La voz de Vallejo, más que metáfora de la dispersión del centro, es decir, de un centro que se alimenta, que se renueva o que muta al entrar en contacto con sus aristas, es una voz exocéntrica que no puede ser encapsulada dentro de lo sistémico toda vez que, con el empleo de un discurso de destrucción/reparación, carga con las fisuras y los pedazos del espacio desde donde emerge la vida como principal contradicción. Lo que parece oxímoron —céntrico-exocéntrico—, es más bien un ir y venir; un atravesar de líneas de tiempo que hacen funcional la tensión en los frentes de ofensiva posmodernos de Vallejo, y la evidente revelación de la basura (Fernández Mallo, 2018) que logra extraer de esos movimientos que se pueden denominar como espectrales (Derrida, 1978; 2008). Los ires y venires se dan entre un pasado refundado en la memoria, un presente de escombros y un futuro en el que solo quedan las ruinas: puras, esterilizadas y monumentalizadas en la obra literaria. Propongo que lo que se ha denominado como ruina en Vallejo, realmente es una confusa realidad de escombros que complejiza el espacio real y ficcional del escritor. En *El desbarrancadero*, las líneas exocéntricas del discurso literario relacionadas con los escombros de una sociedad posmoderna, y con la basura de los discursos normativos, componen una fuente de experiencias, de sentidos, de sentencias y de formulaciones que transponen un sistema complejo de presencialidad en la escritura de Vallejo, que llamaré virtual, con el fin de erigir la obra literaria como ruina pura (encuadre, artificio, balbuceo (Masiello, 2010)) de la ficción del autor. Así, se establecen criterios relacionados con la destrucción/reparación de un tiempo puro o un “tiempo en ruinas” (Augé, 2003) y la ruina (hecho literario/discurso literario) como un “impulso poderoso de la nostalgia” (Huysen, 2011).

Navarro, Andrea Elvira (“Literatura y biopolítica: formas de entender la realidad actual a través de la obra Eduardo Ruiz Sosa”): Se pretende en esta comunicación un acercamiento a la obra narrativa de Eduardo Ruiz Sosa (México, 1983) a través de su novela *Anatomía de la memoria*. Frente a los ejercicios literarios que asumen un mundo globalizado acaparado por las nuevas tecnologías e

Internet, Ruiz Sosa construye ficciones de regreso a lo local en las que se intuye una pretensión de alejamiento con respecto al pasado para intentar comprender de qué manera el sujeto actual construye su presente en una atmósfera asediada por la violencia y la muerte. Para ello, se llevará a cabo un acercamiento a su particular estilo literario, profundamente lírico, que apela la elipsis, la fragmentariedad, el desorden o la imbricación de prosa y verso, entre otros recursos. Detenerse en ellos permitirá comprobar que funcionan como expresión del delirio y la ambigüedad en los que la sociedad contemporánea se ve sumida debido a un ejercicio de biopolítica por parte del Estado.

Valls Boix, Juan Evaristo (“Literatura motel. Poéticas inmundas en la ficción contemporánea estadounidense”): El propósito de esta presentación consiste en estudiar las características de algunas poéticas relevantes de la ficción estadounidense contemporánea que podrían definirse como “literatura motel”. Esta poética pone en cuestión el fundamento común que sostiene tanto la literatura mundial como el mercado global neoliberal, y desacredita sus promesas de cosmopolitismo, globalización, conectividad y circulación, que auguran el progreso y la mejora de las formas contemporáneas de vida. En paralelo a las dinámicas de la globalización neoliberal y de la circulación global de las obras como “literatura mundial”, estas poéticas encarnan la precariedad, vulnerabilidad, abyección, banalidad e incerteza de formas de vida que siempre acompañan parasitariamente aquellos procesos de devenir-mundo, impidiendo una clausura o conclusión asegurada.

Así, la literatura motel es la literatura inmunda en la era de la literatura mundial, y construya las estructuras de sensibilidad de aquellos que pertenecen a moteles, gasolineras y casas móviles: prostitutas, alcohólicos, inmigrantes, desempleados, mendigos. Esta tendencia puede encontrarse en la narrativa de autores como Raymond Carver, Sam Shepard o Lucia Berlin, y constituye una suerte de “subgénero” de la poética de la literatura mundial. La literatura motel no es cosmopolita, sino marginal; no es global, sino inmunda; no circula, sino que permanece intraducible; no es ilustrada, sino invisible. En suma, la literatura motel nos exige asumir la persistencia de la incoherencia, la banalidad y la incomunicación como rasgos tan paradójicos como inextricables del proyecto de la literatura mundial.

PANEL 4 | Cuerpo, mujer y escrituras exocanónicas

Rodríguez Corrales, Carla (“Los lugares de la memoria: Cuerpo, escritura y autoría en *Epílogo* (2003), Alicia Jurado”): La siguiente aproximación crítica se desprende del cuestionamiento de las categorías «autobiografía» y «memorias» en su doble dimensión genérica: literaria (genre) y sexual (gender). Cuando los estudios feministas introducen al debate teórico la naturaleza socio-lingüística del paradigma sexo-genérico y el estatus político del cuerpo, ello implica también asumir el género como una pieza clave del engranaje social, de las relaciones de poder y las producciones simbólicas e histórico-culturales, donde se halla –claro está– la institución literaria (aparato crítico, estudio, historia, mercado editorial, difusión, premios). Admitir que la escritura autobiografía (y la literatura en sí misma) ha sido, a través de la historia, una práctica masculina demanda forzosamente una lectura que considere esto no solo como una condición determinante, sino también un hecho constitutivo. Si el «yo» que narra su experiencia de vida posee, por excelencia, rostro de hombre, héroe, político, figura pública, entonces ¿cómo ingresan las mujeres-autoras a este «tipo» de escritura?, ¿cómo se configuran como seres «yoicos», políticos, sujetos textuales?

Reflexionar sobre ello mediante el diálogo con los estudios contemporáneos sobre el cuerpo y la autoría; así como, la teoría literaria sobre la narrativa del «yo» permite abordar la textualidad autobiográfica-memorial de pluma femenina desde una perspectiva de corte político. El relato memorial de una mujer será más que la suma de experiencias cotidianas, su práctica implica las dificultades enfrentadas para tomar la palabra, las operaciones excluyentes de la crítica y la historia literaria, la construcción autorial, el cuestionamiento y la búsqueda estética-política que encierra la pretensión de «narrar la vida». En consonancia con lo expuesto, la siguiente disertación plantea una lectura, desde la mirada del cuerpo-«femenino», el ejercicio de la memoria y la figura autorial (autofiguración, autorretrato), de la obra memorial de la escritora argentina Alicia Jurado (1922-2011) titulada *Epílogo* (2003).

Llana Fernández, Ruth (“El espacio de la cura y la represión del sistema: el cuerpo como máquina y las formas del animal en *Gutural* de Estela dos Santos”): Estela dos Santos (1940-2003) fue una escritora argentina hija de inmigrantes portugueses y autora de una de las obras escritas en español más interesantes de la década de los 60 y también de las más desconocidas del panorama literario latinoamericano del siglo XX: “Gutural”. Narrada en primera persona e integrada en la colección *Gutural y otros sonidos*, esta *nouvelle* ofrece uno de los pocos y primerísimos relatos en la literatura del siglo XX de la discapacidad dentro del espacio hospitalario desde el punto de vista de la subjetividad y el cuerpo femeninos. En su obra, dos Santos pone de relieve los retos a los que se enfrentaban y aún enfrentan quienes viven y escriben al margen al desarrollar una obra en contacto con corrientes artísticas que exploran la crisis del sujeto, de los géneros literarios y del lenguaje para dar voz a la diversidad funcional en primera persona, lo que terminó por empujar su trabajo, heterodoxo dentro de lo heterodoxo, a lo más profundo del canon literario latinoamericano. En mi presentación analizaré “Gutural” enfocándome en el relato de la experiencia del espacio hospitalario desde la metáfora de la cárcel y del matadero en conexión con actos disciplinarios; en las diferentes metáforas de lo animal que se articulan bajo el control que se ejerce desde este espacio para forzar una cura obligatoria; y en existencias queer enmarcadas en la experiencia de la diversidad funcional. Analizaré la importancia de este espacio en el desarrollo de una forma radical de alteridad que se reapropia de una humanidad en crisis para relatar la experiencia de la inmovilidad y de la mudez, calcificando el proceso de deshumanización del sujeto en un texto de naturaleza múltiple que manifiesta textualmente el grito gutural de la voz narrativa traspasando las fronteras del relato convencional.

Serón Navas, Ariadna (“Madres “Monstruificadas”: Exploración Crítica de la Novela *Stay with Me* (2017) de Ayobami Adebayo”): En esta presentación llevaré a cabo el análisis de la novela *Stay with Me* (2017) escrita por la autora Anglo-Yoruba (Nigeria) Ayobami Adebayo. En un panorama literario actual en el que los/as autores/as Anglo-Igbo son el epítome de la literatura africana contemporánea, es pertinente resaltar la pertenencia de la autora al grupo étnico Yoruba y cómo dicha relación obliga a repensar el canon literario nigeriano/africano actual. En este caso, Adebayo revisita Nigeria no sólo desde la realidad Yoruba sino también desde la perspectiva de una mujer huérfana que sólo puede engendrar hijos e hijas condenados/as a morir. Asimismo, y entendiendo dicha novela como obra perteneciente al campo de la literatura Gótica Postcolonial escrita por mujeres, me basaré en los planteamientos críticos propuestos por autoras como Sandra M. Gilbert, Susan Gubar (1984), Carol Margaret Davison (2003), Diana Adesola Mafe (2012) o Ruth Bienstock Anolik (2003) para analizar cómo aquellas mujeres/madres que no atienden a nociones hegemónicas de feminidad, maternidad o deseo sexual son automáticamente consideradas *monstruosas*, es decir, resignificadas como otredad: mujeres excéntricas y abyectas que han de ser socialmente disciplinadas por el estado post-colonial africano. En este sentido, su mirada disidente posibilita, por un lado, localizar las aún prevalentes consecuencias del proceso de colonización en África Occidental y, por otro, la creación de nuevos paradigmas identitarios y formas de identificación para la mujer nigeriana que constituyen a su vez una forma plausible de revis(it)ar el canon literario nigeriano/africano actual.

PANEL 5 | Literaturas exocanónicas en México y Centroamérica

López Fernández, Magdalena (“La era del *narcopop*: estrategias de visibilización y posicionamiento en la literatura mexicana del narcotráfico”): En México, a lo largo de los últimos 20 años, la discusión sobre la literatura del narcotráfico ha devenido en una constante oscilación entre binomios: lo político y lo apolítico, la apología y el síntoma, lo “estético” y lo “comercial”. Frente a esta tendencia crítica cabe preguntar, ¿qué otras posibilidades de análisis ofrece la literatura del narcotráfico más allá de la estético-literaria o la referencial?

El estrecho maridaje entre lo que, en 2004, se bautizaría como “narcoliteratura” y la cultura de masas ha revelado cómo, hoy en día, la literatura (reconocida como el producto “culto” por antonomasia) participa en el mismo universo que otros productos culturales, lo cual impulsa la disolución de la frontera entre la alta y la baja cultura. Por ello, ya no es posible posicionarla y analizarla sólo desde sus cualidades elite —la crítica política, el reflejo de la realidad, la estética y la trascendencia—, sino que

se vuelve necesario descentrarla para colocarla en medio de un mar de producciones (series, corridos, películas) con las cuales dialoga y se interrelaciona para la creación de nuevas estrategias que sondan la distancia entre lo real y la realidad relatada.

En este sentido, la literatura del narcotráfico recurre a lo pop como una matriz de sentidos que recupera las formas del imaginario y, por tanto, se vuelve, a decir del teórico Martín-Barbero, “parte constitutiva del sentido que lo real tiene” (73) no sólo en las ficciones relatadas, sino en el acto de recepción. Este panorama permite, a su vez, que los autores tomen posición frente a lo pop, para visibilizarse y crear presencia al interior del campo literario, como demuestran las obras debut *Trabajos del Reino*, *Fiesta en la Madriguera* y *Perra Brava*, que se revisarán a lo largo de esta ponencia.

Monter Arauz, Michelle (“Narradoras del norte de México: entre el canon y la *borderland*”): Esta propuesta de ponencia tiene el objetivo de problematizar al canon como un factor fundamental en la omisión de las escritoras del norte de México de la historiografía literaria. Consideramos que *revisitar* (Adrienne Rich) el canon de la literatura mexicana se vuelve un acto imprescindible a la luz del siglo XXI para lo cual es preciso construir nuevas miradas sobre la producción literaria nacional, en orden de producir un nuevo conocimiento que no solo se circunscriba a la capital del país.

De acuerdo con Mabel Moraña, las literaturas nacionales persisten como una forma de preservación de la centralización institucional anclada a las jerarquías sustentadas en los ideales de la modernidad. En seguimiento a María Tabuenca con respecto a la doble marginalidad de las autoras de la frontera, ser mujer y escribir desde la provincia adquiere un doble silenciamiento puesto que a la desigualdad ocasionada por el género también se suman las pocas oportunidades de publicación, difusión y distribución de la obra. Sostenemos que no se trata de incluir nombres en el canon literario nacional, ni de crear subcategorías que subordinen la obra producida fuera de la capital, sino de transformar el sistema que privilegia la lectura de unos pocos autores y abrir las estructuras que fundamentan la idea de un canon.

Por lo tanto, consideramos que la noción de *borderland* de Gloria Anzaldúa podría ayudar a establecer nuevas rutas de análisis en torno a las literaturas producidas desde los márgenes territoriales dado que se discuten no solo los territorios geográficos sino también simbólicos y culturales que comparten el mismo espacio. Parafraseando a Anzaldúa, nuestra propuesta estaría constituida a contrapelo del pensamiento ortodoxo, y su posicionamiento crítico permitiría ver la diversidad de propuestas literarias que han sido pasadas por alto por la mirada de la crítica literaria centralista —y patriarcal—.

Ley Garrido, Álvaro (“Los niños centroamericanos y mexicanos migrantes hacia Estados Unidos en la literatura, una situación de violencia constante”): A través de la producción de Valeria Luiselli (*Desierto sonoro* (2019) y *Los niños perdidos* (2016)) y Juan Pablo Villalobos (*Yo tuve un sueño* (2018)) se pretende analizar la situación de los niños que atraviesan la frontera entre México y Estados Unidos, que resulta un tanto incierta y peligrosa. Se establecerá a través de una perspectiva žižekiana de la violencia los peligros a los que tienen que hacer frente este colectivo durante su largo recorrido —como son el trato con los coyotes o polleros, las pandillas, la policía y el ejército corruptos de los países que atraviesan, la propia valla fronteriza y el desierto en el que se encuentra la misma—, cumpliéndose de forma constante las tres divisiones de la violencia que establece el filósofo esloveno Slavoj Žižek. La literatura en este caso se eleva a una categoría de literatura de denuncia y testimonial sobre la situación marginal de estos niños, que se da tanto en el recorrido que hacen cuanto en el trato que reciben por parte de la administración y las leyes de Estados Unidos.

PANEL 6 | El papel de las editoriales en el campo cultural

Hernández Pérez, Markel (“La pulsión centrípeta de las últimas editoriales independientes”): A través de la siguiente comunicación se pretende realizar un análisis comparatista de la influencia en el canon y el mercado editorial español de los más recientes sellos editoriales de diversos géneros que pertenezcan a la categoría de editoriales independientes.

Para ello, se partirá de un rápido barrido de las editoriales convencionales y su situación actual en el mercado (Anagrama, Seix Barral, Planeta, Alfaguara, Tusquets, Random House, etc. en narrativa;

Hiperión, Bartleby, Visor, Pre-textos, etc. en poesía; Antígona, etc. en literatura dramática), para así poder iniciar el contraste hacia nuestro punto de interés: de qué manera establecen un diálogo las anteriores con las editoriales independientes.

Esta investigación distinguirá por un lado aquellos sellos editoriales ya asentados, considerando su antigüedad si su fundación ocurrió antes de la década del 2010 (La Bella Varsovia, La Uña Rota, Vaso Roto, Ya lo dijo Casimiro Parker, Impedimenta, Periférica, etc.); y frente a ellos, los nuevos sellos emergentes fundados a partir del año 2010 (Tránsito, Barrett, Amor de Madre, etc. en narrativa; Ultramarinos, Liberoamérica, Letraversal, etc. en poesía; Dos Bigotes, Continta me tienes, Macklein y Parker, etc. como ejemplos eclécticos). De esta manera, se pretende indagar en cómo participan en la difusión dentro del mercado, cuál es su consumo, a qué tipo de comunidad lectora apela y, ante todo, cómo afectan e incomodan al canon literario con su presencia centrípeta a través de la cada vez más numerosa obtención de prestigiosos premios literarios.

Candón Ríos, Fernando (“La legitimación del canon mediante el discurso de los premios literarios. Visor y los poetas de la experiencia”): La comunicación abordará el contexto histórico que da lugar a los premios de poesía españoles financiados con dinero público, y las relaciones entre el auge de la poesía de la experiencia gracias, entre otros factores, al discurso legitimador de los premios literarios por parte de la editorial Visor. El flujo de capitales sociales entre la editorial madrileña y alguno de los principales autores de la experiencia es más que significativo. Desde principio de los años 90 la editorial Visor, dirigida por Jesús García Sánchez (conocido en el campo poético español como «Chus Visor»), se posiciona como un agente de referencia dentro del circuito editorial español. La influencia de la editorial madrileña va en aumento a lo largo de la última década del siglo XX según su nómina de autores crece con poetas de reconocido prestigio. Resulta notable como la casa editorial abandera a una gran parte de lo que se empieza a conocer en aquel momento como «poesía de la experiencia». Autores como Luis García Montero, Benjamín Prado, Felipe Benítez Reyes... comienzan a publicar con Visor, con lo que se inicia una relación de retroalimentación ya que, por un lado, la editorial firma a los autores más populares en aquellos años; y por el otro, estos poetas publican con un sello que se está haciendo con la organización de los grandes premios nacionales de poesía, lo que supone en primera instancia una acumulación de capital social (prestigio y visibilidad).

Laguian, Claire (“La edición de la literatura canaria y su crítica: ¿margen, “ultraperiferia”, o colonialidad?”): Nos proponemos interrogar en esta intervención las diferentes razones que pueden explicar la invisibilización de los autores y las autoras canarias en las editoriales peninsulares o extranjeras, tanto como su poca presencia en las críticas periodísticas o en las investigaciones académicas fuera de las islas Canarias. Y, sin embargo, las problemáticas específicas que pueden tener (o no) las obras canarias alumbran de manera particularmente interesante nuestras sociedades. Por otra parte, los sellos editoriales canarios tienen una producción importante que pone aún más de relieve la marginalización de estas obras fuera de las islas. Se valorarán en esta ponencia los términos de universalidad, particularismo y localismo en función de los lugares de enunciación. Tales constataciones nos llevan a pensar que sigue existiendo un canon centrado en la metrópolis cuyas razones de existencia intentaremos barajar, ya que a la hora de la globalización intensiva que conocemos, el aislamiento geográfico ya no puede servir como única justificación. En el caso de las pocas obras canarias publicadas por editoriales peninsulares o extranjeras, veremos en qué medida los adjetivos que las ediciones suelen aplicar a los textos revelan lo impensado de la colonialidad. También intentaremos proponer una reflexión a partir de los autores canarios que pudieron derrumbar el “techo de cristal” insular al inscribirse dentro del canon de la literatura en español, para hacer emerger las estrategias que permitan explicar tal ruptura de la marginalización a pesar de la identidad canaria.

PANEL 7 | Identidades marginales y operaciones traductológicas

Morena, Javier de la (“Habitar (en) las fronteras: Gloria Anzaldúa y el uso de traducciones no amuralladas como refugio de las identidades”): El regreso de las políticas neoliberales al panorama político actual ha puesto de nuevo en relieve la idea de que las fronteras son fundamentales para

impedir la contaminación del espíritu patriótico de la nación. En este contexto, el estudio de la práctica traductológica adquiere una notable resonancia, pues en ella se habita, problematiza y ensalza la importancia de las fronteras como espacio de interculturalidad que nos aleja del aislamiento impuesto por el muro fronterizo. Teniendo esto en cuenta y recordando la creencia de Steiner de que la literatura es el testimonio de la memoria histórica y cultural, esta propuesta pretende reflexionar sobre las implicaciones de aquellos textos en los que original y traducción conviven simultáneamente y en los que, en consecuencia, las fronteras se difuminan, esto es, las traducciones no amuralladas. Utilizando como objeto de estudio la obra de la escritora chicana Gloria Anzaldúa, esta propuesta propone el estudio de aquellos textos, hasta ahora escondidos desde esta perspectiva, en el que una historia se escribe en dos lenguas que se traducen entre sí, dejando con ello espacios escritos en otros idiomas que el lector monolingüe no puede descifrar. Estos espacios reflejan metafóricamente sobre el papel el silencio en el que las identidades fronterizas (aquellas que habitan en los márgenes sociales, económicos, políticos y literarios), tales como la cuir, la femenina, la chicana o la indígena en el caso de Anzaldúa, habitan detrás de los muros de silencio impuestos por la cultura dominante. Como resultado, el estudio de la literatura que hace uso de la traducción no amurallada sirve como canal de reflexión, invitando al lector dominante a sentir la frágil vulnerabilidad de aquellos que habitan en los márgenes. De esta forma, las traducciones no amuralladas ponen en práctica el deseado tercer espacio de Bhabha; un espacio, en el que los estudios de traducción se erigen como una disciplina fundamental para romper muros, rechazar políticas neoliberales y establecer una necesaria red de cuidados y empatía que nace de lo literario para brotar en todos los ámbitos en los que se desarrolla la vida.

Tomassini, Valentina (“Sobre el concepto de traducción poética: redefiniendo la marginalidad”):

El presente estudio se propone averiguar cuáles han sido los mayores avances teóricos y críticos en el ámbito de la definición del concepto de traducción poética, desde la segunda mitad del siglo XX hasta hoy. De hecho, tras muchos siglos de total marginalización, la traducción ha podido llegar a considerarse como un verdadero género literario, gracias a una creciente atención hacia el fenómeno y a un aumento de la reflexión crítica e interdisciplinar. Hoy en día, no solo se vuelven a valorar experiencias de traducción del pasado antes descuidadas, sino que se ha sistematizado el debate en una verdadera disciplina académica, conocida como *Translation Studies*. Sin embargo, el microsector de la traducción poética sigue en un estado de marginalidad dentro de estos nuevos estudios teóricos, quizás debido al prejuicio plurisecular de su imposibilidad y consiguiente falta de valor literario. Por lo tanto, frente a una práctica que desmiente constantemente lo dicho, queremos contribuir a destacar la relevancia de algunas contribuciones teóricas italianas y españolas recientes, surgidas en el intento de dignificar el texto poético traducido. Como es obvio, este alcance se repercutiría en la misma noción de poeta, aboliendo de manera definitiva las categorizaciones formales de traductor-poeta y poeta-traductor. Sustancialmente, visibilizar los estudios sobre traducción poética significa al mismo tiempo rescatar el trabajo de muchos traductores de poesía, escondidos detrás del nombre del autor de la obra. En cambio, esta última figura debería problematizarse, como ya en parte se ha señalado, a la luz de la del traductor, de igual importancia y originalidad.

Gómez Rojas, Laura (“La destrucción de la comunidad en *Qaparikuy / Grito* de Dida Aguirre: Análisis de las estrategias discursivas del yo poético a partir de la autotraducción”): En esta investigación, se desea probar que, en *Qaparikuy / Grito* (2012) de Dida Aguirre (poemario bilingüe en quechua y castellano) el yo poético plantea la destrucción de la comunidad (o *ayllu*) a partir de la irrupción de la modernidad mediante el empleo consciente de diferentes estrategias discursivas en la autotraducción.

Así, analizaremos cómo la autotraducción en este poemario no se limita a trasladar lo dicho en un idioma fuente a un idioma meta, sino que el yo poético se permite intervenir en ambas versiones y a partir de ello discutir sobre la irrupción del idioma canónico en su universo. De este modo, propondremos que ambas versiones no pueden ser separadas, sino que se «complementan» entre sí, y conforman una propuesta global y no un texto dividido. En ese sentido, el yo poético desarrolla ambos idiomas hasta que al final, del mismo modo que la modernidad a la comunidad, uno engulle al otro.

Consideraremos inicialmente cómo la literatura amerindia, especialmente la quechua, ha sido desarrollada en las últimas décadas en los márgenes del canon; luego, nos centraremos en el poemario realizado por Dida Aguirre, quien escribe aún más desde los márgenes: como quechua y como mujer. Para ello, usaremos como marco teórico central a lo planteado por Hokenson y Munson en *The Bilingual Text: History and Theory of Literary Self-Translation, La (auto)traducción como mediación de culturas* de Gema Castillo, así como los planteamientos sobre la literatura indígena bilingüe de Melisa Stocco.

PANEL 8 | La novela como género exocanónico

Gallardo, Sara R. (“Reconstrucción y continuidad: La autonovela como espacio liminal”): De acuerdo con Spivak, cuando el subalterno entra en los circuitos institucionales y puede por fin *hablar*, deja de ser subalterno. Partiendo de esa premisa, abordaremos cómo el cambio de paradigma teórico en el terreno autobiográfico ha permitido la entrada de discursos y testimonios hasta ahora silenciados, a través no solo de la primera persona, sino también de la figura del autor de autonovela y de su labor de indagación personal y política en su ámbito familiar.

Este cambio, sin embargo, parece que no ha supuesto una ruptura significativa en la continuidad del canon literario, aun cuando el propio autor o autora deje constancia en el texto de su posición privilegiada como sujeto que alza la voz o vindica la voz de otros.

Recordando de nuevo a la teórica india: «Dado que la teoría es solo “acción”, el teórico no representa (habla por) el grupo oprimido. De ahí que el sujeto no sea contemplado como una conciencia representativa (que re-presente adecuadamente la realidad)» (Spivak, 2009, 56).

Los sujetos que consiguen ser representados a través de las autonovelas familiares están atravesados por distintas estructuras de poder; sin embargo, las subjetividades que se construyen a través de la historia (las de los propios autores) no representan un desafío al campo literario: lo perpetúan a través de la *illusio*. Solo los privilegiados –en función de género, etnia/nacionalidad o clase– poseen no solo las herramientas de investigación o la capacidad de reconstruir una memoria concreta; sino que también son ellos los que tienen una historia que contar, porque existe (algún) testimonio de ella.

Girbal González, Edmon (“La novela sin ficción: ¿marginalidad o nuevo canon por venir?”): La cuestión que quiere abordarse en este congreso es la siguiente: ¿puede ser un texto como *Anatomía de un instante* (2009), de Javier Cercas, una novela? Esta pregunta tiene como telón de fondo dos hechos fundamentales: la generación y práctica del *canon* y la práctica de la *convención literaria*. El canon es una forma de estabilidad socioculturalmente fijada y es, asimismo, un amago de perfectibilidad siempre imposible de variación lenta pero constante. Los ejemplos de destierros progresivos y de excomulgaciones que parecían impensables son muchos. A pesar de los visos de atemporalidad del canon, sin embargo, este está hecho de tiempo y de acuerdos. Entre ellos: la inercia y la resistencia lectora a los cambios o a las inmovilidades (1) determinada por los agentes del campo literario (crítica, teoría, academia y editoriales), que guían o producen el gusto literario y asignan el sentido final de las obras y su lugar en el canon (2). La práctica del canon viene siempre emparejada con otra, la de *convención literaria*. Hoy leemos novelas con el convencimiento y la tranquilidad de que son ficción y de que lo que cuentan existe solo en la comodidad de la analogía o el mundo posible. Algunos autores, entre los cuales se encuentra Javier Cercas, están cambiando esta convención. En su sugerencia de otra novela posible, el escritor pretende cambiar un hábito, un acuerdo tácito y el canon sobre él fundado: la ficción como elemento esencial de la novela y la función de los lectores. La ficción permite generar un mundo paralelo, a veces abrumadoramente cercano al actual, que el lector puede aceptar, graduar o cancelar. La narrativa de Cercas propone otro modo de leer la literatura, bloqueando esta derogación acomodaticia que el lector puede hacer ante la novela de ficción. El lector coetáneo de la *Regenta*, por ejemplo, podía decidir no dar crédito al contenido de la novela en virtud de su estatuto ficcional. Ante *Anatomía*, el *descreimiento* ya no vale, y nace otro efecto lector: el acuerdo o el desacuerdo, como si de un ensayo se tratara. Javier Cercas es un escritor canónico que quiere escribir novelas sin ficción: un autor canónico que escribe libros contra- canónicos. De acuerdo con lo dicho, presento una propuesta a caballo entre las nuevas marginalidades de la literatura del siglo

XXI (¿novelas sin ficción?) y su canonización (Javier Cercas como una de las grandes voces indiscutibles de la narrativa española contemporánea).

Gorgojo Iglesias, Risa (“Hacia una hipermodernidad neobarroca: de la novela a la era digital”):

El nuevo paradigma deconstructivista que se presenta en el siglo XX viene a llamarse por varios autores Neobarroco, caracterizado por no sólo aceptar el nuevo hibridismo, sino por alimentarse de él. Se rompe la relación entre significante y significado: la identidad individual no existe sino en fragmentos, los objetos y las palabras pueden ser símbolos y no signos. Esa falta de linealidad en la que lo anterior, lo presente y lo nuevo tienen cabida lleva efectivamente a la incorporación de lo marginal. En ese sentido, Sarduy (1974) y otros autores latinoamericanos vieron en él su potencial para construir y narrar la Historia e historias de su continente, pero, a pesar de que el uso más extendido de la etiqueta “Neobarroco” se identifica con una herramienta anticolonial, es también un instrumento útil para contextualizar y cuestionar la verdad oficial (Ndalianis 2008) más allá de lo local. Por ejemplo, Calabrese (1987) habla directamente de una era neobarroca en que tanto la literatura como la producción audiovisual o la moda pueden ser analizadas bajo una óptica contrastiva entre clasicismo y barroquismo; López Silvestre (2004), por su lado, estudia por su lado el neobarroquismo de los nuevos paisajes virtuales y el impacto que la imagen digital ejerce sobre el espectador, dirigiendo su mirada y su punto de vista.

Con estas premisas, este trabajo propone un estudio general del Neobarroco como una superestructura cultural que engloba una variada tipología de expresiones artísticas y literarias contemporáneas, un nuevo marco teórico producto de un hibridismo nacido en un tejido cultural complejo e interconectado. El objetivo de esta propuesta será la re-contextualización del Neobarroco latinoamericano como una manifestación particular de un campo de estudio internacional, justificando no sólo su vigencia como etiqueta sino las confluencias con las teorías de la hipermodernidad de Lipovetsky (1986, 2006) o D’Ancona (2017), proponiendo ejemplos que, en última instancia, muestren cómo las nuevas estrategias discursivas sirven para configurar discursos desde la diversidad.

PANEL 9 | Voces exocanónicas recuperadas

Nieto Caballero, Guadalupe (“Luisa Carnés en los márgenes: la recuperación de una narradora olvidada”): En las últimas décadas son cada vez más frecuentes y numerosos los acercamientos que tratan de recuperar la trayectoria de autoras olvidadas en el panorama literario. Una de estas escritoras es Luisa Carnés, narradora de la Edad de Plata (Carnés, 2016, 2018a, 2018b). En esta comunicación planteamos, por un lado, un breve acercamiento a los estudios críticos sobre el canon y el otro canon del periodo de la Edad de Plata, fijándonos de manera especial en aquellos dedicados al rescate de Luisa Carnés y otras escritoras contemporáneas.

Por otro lado, proponemos el estudio de la perspectiva femenina en la obra de Luisa Carnés. La autora refleja en sus textos la experiencia de la mujer en distintos ámbitos (el trabajo, la familia, el matrimonio, etc.) a la vez que reivindica su papel en ellos. Muestra de lo que decimos son, por ejemplo, sus novelas *Natacha* (1930), *Tea Rooms. Mujeres obreras* (1934), así como un buen número de cuentos y artículos publicados en prensa, especialmente durante su vida en el exilio.

Este acercamiento a la obra de Carnés pretende contribuir al rescate de una autora habitualmente apartada de las nóminas más conocidas, además de destacar el interés sobre la recuperación de escritoras que por distintos motivos han quedado relegadas y cuyo estudio puede ayudar a perfilar un panorama literario mucho más rico y diverso.

Fernández Martínez, Sergio (“La conspiración del silencio”: la obra de Felicidad Blanc como paradigma de la exclusión literaria”): En mi comunicación analizaré la diversidad de mecanismos de desplazamiento y procesos de legitimación que han intervenido sobre la obra de Felicidad Blanc. La publicación en 2019 de *La ventana sobre el jardín*, sus cuentos reunidos, supone el descubrimiento de una autora que hasta entonces había permanecido inédita. Si bien era conocida por su papel en la película *El desencanto* y por su posterior volumen de memorias, *Espejo de sombras*, la obra ficcional de Blanc permanecía inédita. Su caso, dentro de ese «grupo» de mujeres

escritoras a la sombra de sus maridos, es uno de los más sorprendentes: los cuentos fueron publicados en algunas de las revistas más importantes del momento, pero la fuerza arrolladora de su personaje en el largometraje de Chávarri termina por eclipsarla. Iniciada en los años cuarenta y finalizada en los noventa, la escritura de Blanc ha pasado de un injusto olvido a una situación cercana a la consolidación como autora gracias a diversos procesos editoriales de rescate de escritoras y obras excluidas o alejadas del discurso canónico. En el caso de Blanc, la honda raíz autobiográfica se muestra en todo su corpus y, por ello, su discurso textual ha creado siempre confusión en términos de autoría: es el caso, por ejemplo, de *Espejo de sombras*, donde Natividad Massanés interviene en la reconstrucción vital de la madrileña. A ello se suma lo relativo a sus cuentos: la antología *Cuando amé a Felicidad* tuvo una edición de lujo, lo que impidió que su obra llegase al gran público. Asimismo, sus diarios y el guion que preparó para *El desencanto* son el perfecto ejemplo de una voluntad autorial que, sin embargo, se ha visto relegada a los márgenes de la literatura. En definitiva, un insólito ejemplo de marginalidad literaria cuyo análisis iluminará varias cuestiones del sistema cultural español.

Luque Martínez, Darío (“Francisco Casavella ante la crítica: el lastre de una novela fallida”): La lenta y fragmentada publicación de *El día del Watusi* (concebido como una única novela, pero publicado en un primer momento como trilogía) dificultó el acercamiento de muchos lectores al complejo argumento que había ideado Francisco Casavella. Así lo aseveran las primeras reseñas del libro, en las que algunos de los críticos más destacados del momento califican la obra como una ‘novela fallida’ (Ignacio Echeverría en *El País*) o se lamentan por el ‘talento literario desperdiciado’ (Jose María Pozuelo Yvancos en *ABC*). Quince años después de su publicación, la obra de Casavella se ha convertido no solo en un hito de la nueva novela española, sino también en un mito para varias generaciones de lectores.

En vez de buscar en la propia novela la explicación a un cambio interpretativo tan radical, parece plausible centrar la atención en los distintos textos que la crítica literaria ha dedicado a la obra, tanto en el momento de su publicación como en años posteriores. Una lectura contrastada entre las primeras críticas (como las ya citadas, u otras de Ricardo Senabre o de Enrique Turpin) y las más recientes (firmadas por Kiko Amat, Miqui Otero o Jordi Costa) puede revelar muchos datos acerca de cómo *El día del Watusi*, una novela inicialmente rechazada por la crítica, se ha terminado convirtiendo en un eslabón más del canon literario hispánico. Se pretende estudiar, por tanto, un caso concreto de canonización de una novela aparentemente fallida. Para ello, se plantean distintos factores justificativos, todos ellos estrechamente relacionados: la noción de ‘calidad’ asociada a una obra literaria, el concepto de ‘baja cultura’ y su reapropiación por parte de las últimas generaciones, y el papel decisivo de los escritores reconvertidos en críticos.

PANEL 10 | Expresiones sáficas desde los márgenes de la literatura

Pagán Marín, Helena y Marta Martín Díaz (““En un hiato de la historia perduran ellas” Reflexiones sobre la tradición sáfica y la imposibilidad de un canon lésbico a partir de *La otra genealogía* (2014) de Sara Torres”): Esta comunicación se plantea como una aproximación a las “genealogías sáficas” a través del poemario *La otra genealogía* (XV Premio Gloria Fuertes de Poesía Joven) de la escritora asturiana Sara Torres. La marginación de un *corpus* de autoras lesbianas del canon, y, por tanto, su ausencia en el imaginario lector —como resultado de la acción de los ALC (Aparatos Literarios de Canonización)— invisibiliza a una comunidad de mujeres que, desde los orígenes de la escritura occidental con Safo de Lesbos, se sirve de recursos literarios para construir y, en consecuencia, legitimar una subjetividad alternativa dentro del sistema falogocentrista. El objetivo de esta investigación es expresar la necesidad —tanto a nivel estético como sociopolítico— de reconocer a este conjunto diferenciado de autoras. Para ello, se adoptará una metodología comparativa en la que tradición y contemporaneidad dialogarán gracias a los planteamientos temáticos reflexivos y fundacionales, así como a los recursos literarios y de cuestionamiento del lenguaje, que el poemario referido pone al servicio de los lectores.

Smith, Lucinda (“La mujer negra, lesbiana y punk en Cuba: La representación de La Gofia en *Cien Botellas en una pared* (2002) por Ena Lucía Portela”): *Cien botellas en una pared* (Ena Lucía Portela, 2002) representa una gama de mujeres viviendo en los bordes de la sociedad en los principios de los años 2000 en la Habana, ya sea un resultado de identidades no-heteronormativas, prácticas sexuales no-binarias, trabajos ilegales u otra rebelión contra la autoridad y la sociedad mainstream.

Se propone analizar la figura de La Gofia, una lesbiana mulata cabaretera de apariencia punk y con una afición por las fiestas inclusivas ilegales. La Gofia representa las intersecciones de varios niveles de Otridad en la sociedad cubana. Utilizando las perspectivas feministas y queer, además de incorporar las relaciones raciales en Cuba, problematizaré las hegemonías que marginan las personas como La Gofia; también iluminaré como el personaje desafía y desestabiliza dichas normativas para forjarse un espacio para sí misma y su comunidad, en lo cual tiene tanta autonomía y libertad como puede lograr en su contexto social.

El campo cultural de la Cuba en la época post-Periodo Especial es importante de la perspectiva de la Otridad interseccional. El gobierno se enorgullece de la igualdad, pero hay problemas continuos de racismo, homofobia, sexismo y la supresión de las vistas políticas alternativas. Las influencias del régimen revolucionario, además de las dinámicas heredadas del colonialismo de la isla, crean un campo único para enfocarse en tales temas.

Para desarrollar y apoyar mis argumentos, me serviré de los enfoques teóricos de bell hooks, Monique Wittig, Catherine Davies y Sara Ahmed, cuyas esferas de especialización incluyen las teorías queer y feminista, las mujeres en Cuba y la intersección entre la raíz y el género.

Utilizaré la novela de Portela para reflejar en la percepción y representación de las mujeres no-blancas, cuerpos racializados, no-normativas y no-sumisas en Cuba, y cómo las representaciones como La Gofia retan las expectativas sociales y estructuras de poder.

Moreno Lago, Eva (“Revisitar los márgenes literarios sáficos del siglo XX para ampliar el canon del siglo XXI”): Este trabajo pretende analizar varios escritos de carácter autobiográfico que dan algunas pistas e indicios para reconstruir las experiencias sáficas durante las décadas de los años 20 y 30 (hasta 1936) en España: *Así es* de Victorina Durán, *Oculto Sendero* de Elena Fortún, *El pensionado de Santa Casilda* (inédito) que probablemente está escrito a cuatro manos entre Matilde Ras y Elena Fortún y *Acrópolis* de Rosa Chacel. Estos textos principales se apoyarán en otros de las mismas autoras -y/o contemporáneas- para poder completar la visión de espacios y experiencias. Se utilizará un doble método de análisis ginocrítico y geocrítico para indagar en los lugares transitados por estas mujeres y analizar la estructura y asiduidad de sus encuentros y reuniones. Reconstruir los espacios físicos e íntimoslésbicos, a través de una literatura que ha permanecido inédita hasta hace poco por su temática, es el desafío delineado por una mirada geocrítica que ambiciona ofrecer más datos sobre estos otros grupos, pensamientos y sexualidades disidentes, de "otras" tertulias tan poco estudiadas hasta el momento por permanecer en los márgenes culturales y literarios. Este estudio permite, además, ampliar las obras y las autoras de una literaturalésbica en España que parece nacer a finales de las décadas del siglo XX, dejando atrás una importante genealogía.

PANEL 11 | Propuestas comunitarias exocanónicas desde los géneros populares

Barba Guerrero, Paula (“Reclamando espacio(s): ciudad y cuerpo en *The City Born Great* de N. K. Jemisin”): *The City Born Great* (2016) es un relato breve fantástico escrito por la autora afroamericana N. K. Jemisin y ampliado en su última novela *The City We Became* (2020). En él, Jemisin examina la vulnerabilidad y la violencia a la que la comunidad afroamericana se ve sometida, especialmente fuera de los márgenes que le son socialmente asignados. Así, la autora subvierte la representación jerárquica del espacio dotando a la ciudad de Nueva York de vida. “*The City Born Great*” narra la historia de un joven afroamericano, homosexual y sin techo que es elegido por la propia ciudad para ayudarla a ‘nacer’ y subsistir. Si bien el protagonista no parece muy dispuesto a aceptar este cometido inicialmente, la creciente relación afectiva que desarrolla con la ciudad hace que termine protegiéndola, sintiendo su dolor y el de todos sus habitantes como propio. Filósofos como Paul Ricoeur han analizado esta capacidad para ponerse en el lugar del otro y reconocer a un Otro en

nosotros mismos como un elemento esencial para la vida en comunidad (1996), capacidad sujeta a la aceptación de nuestra propia falibilidad (Butler 2004) que, en el relato, se articula como signo de grandeza. Así, la correlación entre la vulnerabilidad física de un joven sin hogar y la indefensión de una “gran ciudad” (Jemisin 2016) a punto de nacer—una ciudad-lactante—está enmarcada en un contexto de vigilancia, persecución infundada y miedo. Los ecos de ese “pensamiento epidérmico” que fomenta la visión del cuerpo como espacio racializado y peligroso (Browne 2015) se vuelven evidentes en la obra. Jemisin utiliza la especulación para trasladar un conflicto de actualidad a una lucha fantástica entre Nueva York y los monstruos y parásitos que la habitan—una representación material de las ontologías dañinas que fomentan el uso de violencia sistémica. Así, “The City Born Great” dota de voz y agencia a un joven cuya experiencia seguramente no se vería relatada en una novela puramente canónica. Esta ponencia analiza el uso de la especulación fantástica como herramienta para combatir una exclusión representativa fomentada por la existencia de un canon mayoritariamente occidental y masculino que se pretende deslegitimar. Al tratarse de un relato de ciencia ficción, “The City Born Great” no solo desarticula discursos políticos recientes refutando una supuesta ‘grandeza’ sustentada en la opresión y expulsión de lo distinto (“make America great again”), sino que también persigue la deslegitimación de un canon literario excluyente. Y es que la selección de un género literario concreto debe considerarse una decisión creativa del autor y un modo de posicionamiento político (Freedman 2000: 26). La especulación de Jemisin permite reocupar espacios centrales y reclamar el valor de una literatura popular que narra experiencias excluidas, subvirtiendo los efectos dañinos del canon gracias a la popularidad actual de este género.

Cortés Correa, Macarena (“De la periferia a la excentricidad: los espacios de la ciencia ficción latinoamericana escrita por mujeres”): La ciencia ficción escrita por mujeres latinoamericanas puede ser considerada una literatura situada en los bordes, puesto que ha sido expulsada del centro por su condición de triple marginalidad: desde la apreciación de la ciencia ficción como género menor, desde la invisibilidad de la escritura de las mujeres en los medios literarios, y desde la perspectiva del sujeto latinoamericano respecto a los discursos hegemónicos.

Estas subjetividades desplazadas se materializan, a su vez, en las narraciones de muchas de estas escritoras. Entre estas, cabe destacar “Una música futura” (2020) de María José Navia (Chile), “Señuelo” (2017) de Soledad Véliz (Chile), “El Mantis” (2016) de Alejandra Decurgez (Argentina) y “Paulina” (2015) de Laura Ponce (Argentina). En estas obras se construyen espacios liminales – callejones, basurales, alambradas, desiertos– en los que los cuerpos se ven atravesados por la hibridez. La marginalidad que ocupan los personajes de los relatos da cuenta del espacio que por siglos las escritoras latinoamericanas de ciencia ficción han habitado, pero que se subvierte desde dentro y desde fuera del texto literario, y que generan espacios excéntricos (Teresa De Lauretis y Gloria Anzaldúa) que producen conexiones culturales que perturban las certezas universales al visibilizar las diferencias.

Santana Hernández, Manuel (“Ecos del #MeToo en la ciencia ficción del siglo XXI: la sororidad como respuesta empática en *Casas Rojas*, de Nieves Delgado”): El objetivo de esta comunicación es doble: por un lado, demostrar que la ciencia ficción escrita por mujeres en el siglo XXI señala críticamente hacia problemas específicos de los sujetos femeninos, como los vínculos entre heteropatriarcado y capitalismo, la explotación sexual de las mujeres o la cosificación y deshumanización a la que se ven sometidas en una sociedad neoliberal; por otro, reivindicar la inclusión de autoras en el canon literario de ciencia ficción actual, ya que, a pesar de la notable mejora que ha venido sucediendo en los últimos años, sus compañeros varones siguen copando el contenido de tesis doctorales, artículos académicos y comunicaciones en congresos. Para lograr mi objetivo, analizaré el relato «Casas Rojas», escrito en 2014 por Nieves Delgado, y lo relacionaré con reflexiones teóricas de Andrea Dworkin, Teresa López-Pellisa, Isabel Ginés, Antonio Negri o Pilar Pedraza, entre otros.

«Casas Rojas», texto incluido en la antología *Alucinadas*, especula sobre un mundo futuro donde una empresa llamada CorpIA es capaz de fabricar *sexbots* que se dedican a la prostitución para contar la historia de un ejecutivo que abusa sexualmente de su ginoide personal. Concretamente, me centraré en la importancia que el texto confiere a visibilizar los casos de abuso y en la sororidad como

herramienta fundamental para responder a las injusticias de un antropocentrismo patriarcal basado en la heteronormatividad y la desigualdad en las relaciones sexoafectivas.

PANEL 12 | Escrituras, identidades y cuerpos en tránsito

Barbeira, Candelaria (“Escribir la palabra para ser dicha”: la trans/escritura de Camila Sosa Villada”): La literatura latinoamericana de las dos últimas décadas presenta una recurrencia de representaciones literarias del cuerpo trans: en Cuba, *El rey de la Habana* de Pedro Juan Gutiérrez (1999); en Puerto Rico, *Sirena Selena vestida de pena* (2000) de Mayra Santos Febres; en Chile *Tengo miedo torero* (2001) de Pedro Lemebel (con antecedentes en las figuras travestis y de identidades sexuales transgresivas en la obra de autores como Severo Sarduy, Néstor Perlongher, Lemebel y Roberto Echavarrén) y en Argentina, de 2007 al presente, la producción literaria, teatral y performática de Susy Shock, Naty Menstrual y Camila Sosa Villada. Tomando como marco la antropología del cuerpo de David Le Breton y los estudios de género y *queer* de Haraway, Butler y Preciado, nos proponemos analizar la figuración de la identidad trans marginalizada en el libro de memorias *El viaje inútil: trans/escrituras* (2018) de la actriz, dramaturga y escritora argentina Camila Sosa Villada.

Alayón Galindo, Carlos (“Autobiografía, transexualidad y mercado editorial: el caso de Roberta Marrero y *El bebé verde*”): Esta propuesta de comunicación se centra en el estudio de *El bebé verde. Infancia, transexualidad y héroes del pop* (2016), de Roberta Marrero. En dicha obra, la autora gran Canaria plasma su infancia en las islas y el camino que recorre hasta alcanzar la madurez. En primer lugar, se establecerá y delimitará qué lugar ocupa una pieza como esta –una autobiografía en formato cómic- dentro del panorama cultural de nuestros días. En segundo lugar, y aquí se concentra el objeto principal de la investigación, se analizarán los elementos, tanto gráficos como literarios, que la autora utiliza para plasmar en la página su identidad como mujer trans canaria. Una de las principales estrategias de Marrero es la creación de un *yo* monstruoso, el bebé verde. Esta criatura no nace del terror o de la animadversión como suele ocurrir tradicionalmente, sino que surge de una estilización pop, kitsch incluso, en la que lo espeluznante es sublimado. Se prestará, por tanto, especial atención a ese ejercicio de subversión de la figura del monstruo que, como establecen autores como Daniel J. García (2016), siempre ha sido una forma de representar, desde la heteronorma, a los sujetos trans. Otro motivo de interés para esta propuesta es el papel de la cultura canaria en la consolidación de su identidad (cuán importante es, qué elementos han perdurado en el *yo* que escribe.). Estos dos aspectos convierten a Roberta Marrero en un cuerpo diverso que se escribe desde puntos que difieren del centro, del canon. En tercer y último lugar, se explicará el motivo de por qué una obra de esta naturaleza, fraguada en los márgenes, acaba formando parte del catálogo de uno de los grupos multimedia más importantes y *mainstream* del país como puede ser Planeta.

Quincoces Blas, Oier (“Crónicas del cruce. Márgenes, transiciones e identidades de género en *Un apartamento en Urano* de Paul B. Preciado”): La presente propuesta toma como punto de partida la obra del filósofo trans Paul B. Preciado *Un apartamento en Urano* (2019), conformada por una serie de artículos que escribió entre 2010 y 2018, mayormente para el periódico francés *Libération*. En ellos, además de narrar su proceso de transformación de Beatriz en Paul B., Preciado establece una relación entre su transición de género y la transición política y económica global que estamos viviendo desde la crisis financiera de 2008. Si la existencia del colectivo trans ha dinamitado los cimientos del binarismo sexo-género en el que se sitúa lo que se conoce como “cisheteropatriarcado”, la existencia de otras muchas minorías marginadas (inmigrantes, prostitutas, discapacitados, ancianos sin recursos, etc.) pone de relieve las carencias de un sistema, el “capitalismo tecnocientífico”, cuyo fin es perpetuar un *statu quo* basado en relaciones de dominación y desigualdad.

Por todo ello, Preciado incide en la necesidad de alejarse de los discursos hegemónicos y de idear un nuevo lenguaje que se traduzca en nuevas formas de producción del conocimiento, así como en otra organización del orden social. Este trabajo pretende, pues, ahondar en los mecanismos discursivos y filosóficos propuestos por el autor para salirse de lo normativo y abarcar todas aquellas identidades situadas en sus márgenes, poniendo especial atención en la realidad trans. La metodología que se

empleará para ello abordará tanto la perspectiva literaria como la filosófica, pues además de fijarse en la forma literaria en sí como medio de expresión del contenido, también se tendrán en cuenta las ideas de autores que han influido en el pensamiento de Preciado, como Judith Butler o Michel Foucault.

PANEL 13 | Expresiones exocanónicas de sexo y género

Collado Hermosilla, José Antonio (“Jaque al género: la réplica a la heteronormatividad en *Hágase mi voluntad* de Ángelo Néstore”): Esta propuesta tiene como objetivo remarcar la labor de poetización de la teoría queer que lleva a cabo el poeta desde un fuerte intimismo que bien representa la sentimentalidad de todo un colectivo. Para lograrlo, partiré de poemas como “paseo”, “poema contra mí mismo”, “sección de caballeros” y “expedición de nacionalidad española por residencia”, para exponer las características culturales que conforman la idea de "hombre" y los relacionaré con postulados teóricos de autores como Butler, Foucault o Preciado, con el fin de reflejar la aversión del poeta hacia la heteronormatividad masculina creadora de las estructuras patriarcales que regentan el mundo.

A pesar de que en los últimos años la literatura queer está ganando premios literarios, no hay muchos estudios rigurosos sobre una poética queer, situación que en el ámbito hispánico es especialmente grave. Este hecho se explica porque este tipo de literatura todavía lucha contra el estigma de ser exclusivamente de interés para personas del colectivo LGTB+. Ángelo Néstore ejemplifica a la perfección esta tensión entre el reconocimiento a su obra poética y su marginación con respecto al canon literario del siglo XXI. De este modo, la propuesta se adscribiría a la línea denominada como “subjetividades e identidades como elementos de marginalización de obras y autores literarios”.

Sánchez Hernández, Pablo (“El siglo XXI no ha llegado a este barrio”): tres *outings* dramáticos en el teatro juvenil de José Padilla, Nando López y Juan Luis Mira): El teatro juvenil se ha consolidado en España gracias tanto a escritores consagrados que se atreven con este tipo de dramaturgias, como a la aparición de proyectos como Ventrículo veloz, La joven o Los bárbaros. Por ello surgen, entre otras, tres obras que visibilizan la realidad de los adolescentes *queer*: *Beca y Eva dicen que se quieren* (2011), de Juan Luis Mira; *La edad de la ira* (2017), de Nando López; y *Dados* (2018), de José Padilla.

Las tres coinciden en la búsqueda de la identidad propia y la representación del *outing* de los personajes disidentes del sistema cisheterocentrado, acto de autoafirmación cargado de tensión dramática. Sin embargo, cada obra se resuelve de manera distinta. En el caso de *Beca y Eva...*, se observa en el propio título, cuyo verbo principal es «decir», la intención de realizar un acto ilocutivo de libertad, frente a los actos de violencia simbólica que viven en los espacios públicos. En *Dados*, el *outing* de X es también empoderante, pues el personaje, con una actitud defensiva inicial frente al otro, experimenta finalmente una identificación con un «nosotros» que le permite aceptar su verdadero nombre, Luis. Marcos en *La edad de la ira* sufre una experiencia opuesta al ser forzado a declararse homosexual en un ambiente familiar conservador, violencia acumulada que le llevará al presunto asesinato de su padre.

Como elemento común, las tres obras visibilizan de manera crítica la LGTBIfobia vivida por los adolescentes. Sin embargo, se indaga en alternativas para sobrellevar esta opresión a partir de la ayuda de los seres queridos o del arte en todas sus formas (cine, poesía, juegos de rol, etc.). De esta manera, las tres obras se convierten en manifestaciones de una realidad en la que el público juvenil puede reconocerse y conocer otros modelos de sexualidad o género.

Llorente Núñez, Rocío (“Homosexualidad y resignificación de género en el mundo árabe: *Fī balad al-wilād* (2009) de Muṣṭafa Fathī. Relato queer exponente del kickwritting del Shabab Literature Movement egipcio”): El concepto de Teoría Queer estudia la disidencia sexual, las sexualidades periféricas y la deconstrucción de las identidades estigmatizadas, que son todas aquellas que se alejan de las consideradas como “normales” y que pretenden visibilizar su existencia. Su intención es ofrecer una explicación de las nociones de género y sexualidad persiguiendo la ruptura de tabúes, como es el

caso de la homosexualidad en muchos lugares del mundo en pleno siglo XXI, y denunciar los abusos cometidos contra minorías para cambiar este sentido de la vejación y normalizarlo.

Dentro de este movimiento se ubica *Fī balad al-wilād*. La obra denuncia la discriminación del colectivo LGTBIQ en Egipto partiendo de la detención de los 52 homosexuales en el escándalo del Queen Boat. El autor da voz a personajes homosexuales que relatan la discriminación que sufren en el Egipto de los años 90 y lleva a cabo un ejercicio de resignificación del término coránico *ṣād/ṣuḍud*, empleado en árabe de forma negativa para hacer referencia a los homosexuales con la connotación de “desviado” o “pervertido”, a la que el autor trata de poner fin para identificarla con la noción neutra de “gay” o *queer*. Continuando este estudio desde la realización del TFG, se plantea un acercamiento al autor y a su obra y al incipiente género literario en el que se ubican, el *Shabab Literature Movement*, que da cabida a obras que persiguen la ruptura de tabúes y que presentan una estructura lingüística diferente de la literatura árabe tradicional. Para mostrar la labor de resignificación de Mustafa Fathī en *Fī balad al-wilād*, se ofrece la traducción del árabe al castellano de los fragmentos más relevantes de la obra que alberguen la terminología específica referente al colectivo LGTBIQ, bien empleada con estas connotaciones negativas, o bien por los propios miembros de la comunidad.

PANEL 14 | Edición literaria en Argentina

Rodríguez Alfonso, Adriana (“Instrucciones para implosionar el canon: *Babel. Revista de libros*”): Encuadrada en el parteaguas de las décadas finales del siglo XX en Argentina, la red intelectual nucleada en torno al *Grupo Shanghai*, cuyo “mito de origen” fue la publicación *Babel. Revista de libros* (1988-1991), emprendió un deliberado proyecto de creación y recolocación del canon literario dominante en el campo cultural porteño. Los veintidós números de esta efímera pero emblemática publicación exhiben, a través de sus secciones principales, un movimiento programático e *in crescendo* hacia la visibilización, centralidad y, finalmente, canonicidad, de un conjunto de autores tanto del espacio nacional como del internacional, que hasta entonces ocupaban un lugar claramente periférico o “secreto”, pero que en el siglo XXI han adquirido una posición privilegiada en el parnaso de las literaturas en español.

Desde distintas perspectivas teóricas (Fowler, Wendell, Casanova, Bourdieu, entre otros) nuestra propuesta de comunicación analizará las características y el funcionamiento de estas traslaciones del canon, procedimiento doble que mueve de las antípodas del campo hacia el centro tanto a los autores seleccionados, como a quienes emprenden este desplazamiento, otorgándoles, en la tradición, un lugar desde el cual ser leídos.

Ayelén Bayerque, María (“Políticas públicas de lectura y memoria sobre la guerra: los modos de leer *Malvinas* en los textos literarios de la colección *Leer, conocer, crecer* (2012)”): Entre 2003 y 2015, en el marco de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, se desarrollaron una serie de políticas públicas de lectura que se recogen por ejemplo en la Ley de Educación Nacional (Ley N° 26206) sancionada en el 2006 y en la creación de programas de promoción de la lectura. A su vez, fue un período que se caracterizó por generar diversas políticas públicas de la memoria de la historia argentina en general, y de la historia reciente, en particular. Dentro de este último punto ocupa un lugar relevante la cuestión de la Guerra de Malvinas, conflicto bélico que tuvo lugar entre Argentina y Gran Bretaña en 1982. Una serie de dispositivos estatales, entre los que se encuentran la legislación vigente y las políticas de selección, edición y distribución de materiales educativos para la escuela secundaria, establecen un vínculo entre lectura y memoria. Esto se observa en la colección *Leer, conocer, crecer* (2012), una de las propuestas del Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Educación, editada en el marco del trigésimo aniversario de la guerra, como un modo de contribuir a la reflexión y el recuerdo en torno a este hecho histórico. En este trabajo analizaremos esta colección para reconocer e interpretar los modos de leer ‘Malvinas’ a nivel paratextual -en tanto anclajes para la construcción de un lector modelo y la delimitación de espacios de circulación, modos de uso y protocolos de lectura- y en los textos literarios que la componen.

Basso Canales, Mariana (“Entre una lectura rebelde y ordenada. Los procesos de canonización en ciertas antologías escolares de la Editorial Colihue”): En el presente trabajo interesa abordar la “mediación editorial” (Chartier, 2000) y el papel de los sellos editoriales en los procesos de canonización de ciertos textos, en especial en el ámbito escolar, campo particularmente digno de análisis en este sentido.

Para tal fin, se han seleccionado ciertas antologías escolares de la Editorial Colihue, en las cuales, a través de diversas operaciones, se intenta delimitar cierto canon escolar, entendido no sólo como un listado de autores y títulos legítimos, sino también como sistemas interpretativos válidos. Así, se abordará un primer conjunto que se puede denominar “antologías con”, en las cuales el título refiere metonímicamente al género, en una clara operación de “mediación editorial”, que busca acercarse a jóvenes lectores: *Cuentos con detectives y comisarios (antología)* (2010), *Cuentos con humanos, androides y robots (antología)* (2012), *Cuentos con espectros, sombras y vampiros (antología)* (2009), *Y usted, ¿de qué se ríe? (antología de textos con humor)* (2012). El segundo grupo se organiza según una coordenada geográfica, como *Cuentos regionales argentinos (Buenos Aires)* (1983) o *Cuentos regionales argentinos (La llanura pampeana)* (2000), mediación condicionada por ciertas exigencias curriculares. Por último, antologías sobre un autor, categoría canónica de la teoría y la crítica literaria, en particular se verá el caso de *Cuentos difíciles (antología de Silvina Ocampo)* (2000).

Sin embargo, si bien estas formas y decisiones editoriales construyen sentido (Chartier, 1996) y la mediación editorial diseña “protocolos de lectura”, “la recepción siempre inventa, desplaza, distorsiona” (Chartier, 1996, p 21). Por tanto, si bien la lectura no puede ser totalmente dominada, el análisis crítico puede dar cuenta de las “tácticas y estrategias” mediante las cuales la “mediación editorial” y la escuela van conformando no sólo un corpus de textos canónicos, sino modos legítimos de leerlos, a partir de la articulación de determinados “sistemas de interpretación” (Bombini, 2015).

PANEL 15 | Lengua y discurso como operaciones exocanónicas

Martín Martínez, Macarena (“Reclaiming la identidad híbrida: el Spanglish como activismo lingüístico en la literatura de las afro-latinas en los Estados Unidos”): Las escritoras americanas de ascendencia afrolatina se encuentran en el margen literario no sólo por su sexo, sino también por la intersección de su raza y origen latino en la sociedad estadounidense. Prueba de su posición marginal es la falta de volúmenes críticos que les son dedicados, a pesar de que la crítica sí estudia por separado a las escritoras latinas/chicanas y afroamericanas. Esta comunicación, sin embargo, pretende mostrar cómo las escritoras afro-latinas en Estados Unidos abrazan su identidad híbrida a través del uso de Spanglish para expresar y representar la riqueza de su mestizaje y su transnacionalidad. Lejos de percibirse como una falta de dominio de la lengua imperante (el inglés), como rasgo marginal desde un punto de vista social a nivel de oportunidades laborales, o un modo de expresión a criticar por lingüistas y literatos que lo consideran una forma impura de ambos idiomas, este lenguaje fronterizo (siguiendo a Gloria Anzaldúa) constituye una forma de resistencia y empoderamiento para autoras afro-latinas como Jasminne Méndez, Dahlma Llanos Figeroa, Elizabeth Acevedo, Naima Coster, Raquel Cepeda, Carmen Mojica y Lorraine Avila que demandan la visibilidad de las personas afrodescendientes dentro de la comunidad latina en Estados Unidos y reclamando precisamente su identidad liminal y diaspórica.

Gil de la Piedra, Claudia (“Migración centroamericana en la literatura: un discurso de la alteridad en tiempos de globalización”): En los últimos años el mundo se ha transformado con gran rapidez. El cambio ha afectado los modos de expresión y los formatos discursivos que se presentan en una sociedad globalizada. Asimismo, han surgido nuevas subjetividades que ponen en evidencia nuevas problemáticas sociales, como es el caso de los migrantes centroamericanos, las cuales se han hecho visibles a través de nuevos lenguajes artísticos y literarios. El objetivo de mi trabajo es analizar la discriminación social hacia los migrantes centroamericanos a partir de las categorías de alteridad y diferencia, dentro de la literatura mexicana, concretamente en las novelas *La fila india* (Ortuño, 2013) y *Pancho Culebro y los nagueles de tierra azul* (Molina, 2006), novela bilingüe escrita en zapoteco y español. Este estudio encuentra su relevancia en la necesidad de abordar discursos alternativos en un debate académico más amplio que tome en cuenta la formación de nuevos modos de hacer literatura y

las problemáticas que se hacen visibles en función de la época en la que vivimos. Ambas novelas presentan una perspectiva distinta de la migración: una desde el lenguaje periodístico, y la otra desde la visión indígena-zapoteca. Estas novelas presentan perspectivas de alteridad que emergen desde contextos marginales y que enfrentan la discriminación física, racial y estructural, marcada en la construcción textual y formal del texto. En función de lo anterior, es pertinente cuestionar si realmente la nueva multiculturalidad ha abordado las diferencias o si éstas siguen excluidas y, en consecuencia, plantear la creación de herramientas teóricas que aborden concretamente el discurso de discriminación y la cosificación del ser humano. Al mismo tiempo, es preciso enfatizar la aportación cultural, estética y reflexiva proveniente de estas subjetividades literarias cuyo discurso ha sido siempre el del subalterno y ha permanecido largamente invisible.

Díaz González, Ángeles (“Desbordar los cánones: Una lectura desde la interseccionalidad de *Piñén*, de Daniela Catrileo”): La propuesta aborda una lectura de *Piñén* (Libros del Pez Espiral, 2020), debut narrativo de la escritora mapuche Daniela Catrileo (Santiago de Chile, 1987), en función de su paradigmático carácter interseccional (Crenshaw). Si, como sostiene Lugones, la interseccionalidad “revela lo que no se ve cuando categorías como género y raza se conceptualizan como separadas unas de otras... [y la] denominación categorial construye lo que nomina”, interesa la metáfora del ‘piñén’, palabra mapuche connotada por la pobreza que designa la tierra adherida a una piel morena, en la medida que intersectan en ella las subordinaciones de raza, género, clase, territorio y lengua que cruzan a los sujetos de la narración. Si bien en las últimas décadas se observa una recurrencia de estas literaturas menores (Deleuze y Guattari) en el panorama chileno, las que enuncian desde espacios tangenciales al epicentro neoliberal, heterosexual, blanco y burgués, la obra de Catrileo, en sus múltiples transgresiones, parece evidenciar una apertura (¿derrumbe?) del canon dominante en al menos dos sentidos: en primer lugar, pues anticipa la crisis de octubre de 2019 del modelo neoliberal chileno, espejo del propio canon y sus masculinidades (Bourdieu), y en segundo lugar, porque su ubicación como texto académico, al amparo de perspectivas disciplinares que operan contra la tradición como son el feminismo y el poscolonialismo, da cuenta de la inclusión de estas en espacios de privilegio. Por lo mismo, y si bien el de Catrileo es un texto idóneo para analizar el auge de estos nuevos enfoques disciplinares, permite al mismo tiempo cuestionar su carácter contra canónico (Giunta), así como esbozar el lugar que esta clase de literatura podría ocupar en la construcción de un canon que, guste o no, insiste en constituirse.

PANEL 16 | Escribir desde posicionamientos marginales

Yao, Lu (“La construcción de la etnia tibetana desde una perspectiva interior en las novelas de Alai”): Aunque el Tíbet forma parte de China desde hace siglos, el conflicto político entre ambos y las reivindicaciones de autodeterminación de un pequeño territorio, a día de hoy, ocupan un lugar importante en la literatura de los autores tibetanos. Por eso, los autores tibetanos como Tashi Dawa y Alai llevan a cabo su exploración e interrogación de una identidad minoritaria y minorizada en la lengua dominante, el chino, desde la década de los ochenta. Escogemos tres obras de Alai, dos novelas, *Red Poppies: A Novel of Tibet* (1998) y *The Song of King Gesar* (2009), y un libro de relatos, *Tibetan Soul: Stories* (2001), a partir de las cuales nos proponemos estudiar las características principales del proceso de subjetivación de una identidad tibetana que es también una identidad literaria y mostraremos la opción de Alai en construir un discurso propio en un espacio intermedio que se sitúa entre el margen y la cultura dominante.

Fernández Gallego-Casilda, Alicia (““Entering literature by the pantry window”: Sylvia Townsend Warner y la poesía política de la Guerra Civil española”): La inestabilidad socioeconómica y el auge del fascismo en los años treinta precipitaron la adhesión de numerosos intelectuales británicos a diversas doctrinas de izquierda. La Guerra Civil española de 1936 otorgó a dicha élite cultural una causa para su compromiso político. La producción poética de aquellos autores afines a la República convierte la contienda española en un hiato respecto a la corriente literaria vigente. La preeminencia de la experimentación del modernismo literario da paso a una escritura con gran carga ideológica. La poesía

anglosajona sobre la guerra de España escrita desde el bando leal se caracteriza así por incitar a la lucha contra el fascismo y enaltecer el heroísmo de los soldados caídos. El relato sobre esta guerra se ha convertido en una oda a la virilidad, relegando a las mujeres a los márgenes de la historia literaria del periodo. Excluidas primero del canon modernista que consideraba que la domesticidad en la que nacían sus obras tendía a un sentimentalismo que atentaba contra las consignas estilísticas del momento, estas autoras han sido también omitidas de las narraciones que mitifican a los poetas del llamado “Grupo de Oxford” a pesar de haber compartido con ellos membresía en el Partido Comunista británico y de haber coincidido en congresos literarios o publicaciones como *Left Review*. Sylvia Townsend Warner fue una de las muchas mujeres que se vieron obligadas a sortear la marginalización impuesta por su entorno cultural. Sus principales poemas sobre la Guerra Civil española – “Journey to Barcelona”, “Portbou” y “Waiting at Cerbère” – comparten su naturaleza fronteriza. Permiten a la autora atrincherarse en su posición periférica para describir la tragedia real de una España en guerra. El estudio de estas composiciones puede posibilitar una revisión de la versión dominante de la Guerra Civil sesgada por el fervor epopéyico de sus contemporáneos varones.

Olalla Ramírez, Irene Beatriz (“*Bélgica de Chantal Maillard: la escritura situada en el margen*”): *Bélgica de Chantal Maillard* es una obra que se sitúa en el margen de lo canónico en múltiples sentidos. En primer lugar, la autora se sitúa en la frontera de la identidad nacional: esta autora nacida en Bélgica, residente en Málaga desde los once años, e inmigrante en India durante un largo periodo de su vida, ostenta una escritura atravesada por esta experiencia de estar y ser “entre fronteras”, y es precisamente esta identidad híbrida manifestada en *Bélgica* la que se materializa en la indeterminación genérica o la mezcla de géneros y lenguajes literarios que caracteriza la obra, incluyendo el diario íntimo, el ensayo, la poesía y las memorias. Esta hibridez genérica y nacional confiere a esta obra una accesibilidad limitada por el conocimiento necesario de las dos lenguas que la configuran: la española y la francesa. El texto incorpora partes en francés que se corresponden con la inmersión en varios viajes de retorno que Maillard realiza a Bélgica. En estos viajes Maillard retorna por primera vez a su pasado, a la tierra natal, la Ítaca perdida que supone la infancia. En este texto en el que la palabra es híbrida, disputada por distintos géneros, lenguas y estilos, esta se ve además confrontada al poder evocador de la imagen que se encuentra diseminada por todo el texto y recogida al final en un álbum de recuerdos a modo de anexo. ¿En qué medida forma parte esta obra del canon o se sitúa en sus márgenes y fronteras? ¿Esta marginalidad constitutiva de la autora y de la obra sitúa su identificación como mujer, niña y extranjera en el territorio global de la palabra? ¿Qué posición ostenta dentro del canon académico y el canon comercial tanto español como internacional? Estas son las preguntas a las que intentamos dar respuesta.

PANEL 17 | Cuestionamientos del canon literario español

Sanz, Andrea (“La representación de la violencia en el País Vasco: escrituras marginales frente a la canonización de *Patria* (2016)”): Los años posteriores al anuncio del cese definitivo de la actividad armada de ETA fueron especialmente fructíferos en cuanto a la producción narrativa en castellano sobre la violencia en el País Vasco. Asimismo, comenzó la lucha por el Relato, el discurso oficial con el que configurar la historia reciente del País Vasco. Un debate que pudo salpicar al ámbito literario, aunque muchos autores (Zaldua, Portela, Agirre...) denunciaron la simplificación que aquello conllevaba. La literatura se construye en base a discursos contradictorios y complejos que forman un abanico diverso de relatos y que perforan el relato único. Esta presentación indaga en los factores que han jugado un papel fundamental en la canonización de la novela *Patria* (2016) de Fernando Aranburu frente a otras obras contemporáneas como *La línea del frente* (2017) de Aixa De la Cruz o *Mejor tu ausencia* (2018) de Edurne Portela, que han quedado relegadas a los márgenes de la literatura. Se trata de ver a través de qué medios y estrategias y en base a qué características formales se ha producido la presencialidad o marginalidad de unas y otras obras.

Bacigalupe Echevarría, Rodrigo (“Autoconciencia generacional anticanónica: Reig, Orejudo, Azpeitia ¿Una profecía autocumplida?”): Según lo propone Rafael Reig, su generación es la de aquellos que “siempre estuvimos ‘fuera de tiempo y sazón’”. Esa generación transicional que,

paradójicamente, no pudo cumplir el papel para el que estaban destinados es percibida por estos tres narradores, como una que quedó desplazada por la última canónicamente exitosa. ¿Es esto cierto hoy cuando las grandes firmas han cooptado a los otrora marginales para volverlos nombres principales de sus catálogos? Como lo hiciera la *Nouveau roman* décadas atrás, estos autores buscarán la metaficción como camino hacia la autoconciencia literaria (también generacional), cuestionando a Generaciones literarias consagradas (*Fabulosas narraciones por historias*, Orejudo), o revisando la historia de la literatura española desde una reescritura de la tradición (*Manual de literatura para caníbales*, Reig), o incluso volviendo a los temas clásicos grecolatinos (*Ariadna en Naxos*, Azpeitia), consolidando un canon que, por estar en lo que Ortega definió como “pasado absoluto”, trasciende dicha categoría. Esta generación, en clave autoconsciente (Self-Conscious Novel), con narraciones autogeneradas (Self begetting novel), consigue dar cuenta de sí misma y, por reticencia, de aquello de lo que no forman parte, revisando y revisionando las nociones de canon y tradición en y desde la literatura española contemporánea.

Plaza González, Pedro J. (“El éxito y el pudor como elementos de marginalización: la poesía de Antonio Gala”): Sucede que la producción dramática de Antonio Gala ha contado, desde sus inicios, con el favor del público y, asimismo, con el paso de los años, con el interés renovado de la academia (Díaz Padilla, 1975; Padilla Mangas, 1977; Martínez Moreno, 1994). El público ha consumido, igualmente, desde 1990 las novelas de Gala, que se convirtieron, sin atisbo de duda, en uno de los grandes superventas del panorama nacional y, por supuesto, ha leído en los periódicos sus muy personales artículos. De tal modo, la academia también se ha encargado de estudiar, aunque en menor medida, sus novelas (Badri Guezza, 2016) y sus artículos (Dubosquet Lairys, 1989). Pero ¿qué ha sucedido con la poesía de Antonio Gala?

Si bien no ha pasado desapercibido para el gran público, que premió, en opinión de Manuel López Azorín, a Gala con ser nuestro poeta más vendido, sí que parece haber quedado atrás para la mayoría de las historias de la literatura contemporánea y, en efecto, son escasos y poco profundos los estudios dedicados a su obra poética hasta ahora. No obstante, ¿a qué se debe tal circunstancia? ¿A qué obedece dicha marginalización? En la presente propuesta se defiende que las causas de esta expulsión del canon en general y de la Generación del 50 en particular son dos: por un lado, el éxito cosechado por el escritor en sus otros campos artísticos —el teatro, la novela, el artículo e, incluso, la televisión y el cine—; por otro lado, su propio pudor a la hora de publicar, pues, pese a que se presentó al mundo literario como poeta al alzarse, gracias a su *Enemigo íntimo*, con el Premio Adonáis de 1959, sus siguientes apariciones poéticas fueron pocas y muy concretas. Ambos motivos serán explicados y analizados como elementos marginantes.

PANEL 18 | Poesía y experimentación desde los márgenes

Berbel García, Rosa María (“Las fronteras del género: intermedialidad y performatividad en la poesía de Lola Nieto”): Las constantes hibridaciones y trasvases entre medios han condicionado sustancialmente el estudio de la literatura en los últimos años. Las lecturas de este territorio fronterizo entre géneros y medios han contribuido, desde el sustrato teórico de la literatura comparada, a ampliar los límites y las expectativas de lo literario y a intensificar, así, el conjunto de las experiencias estéticas y culturales. En este sentido, la consolidación de la *performance* como modalidad influyente ha dejado sus huellas a lo largo del espectro mediático, transformando significativamente la comprensión tradicional de los géneros y favoreciendo la aleación entre sistemas mediales diversos. Así lo atestigua la aparición de la perfpoesía como práctica intersticial fundada en el carácter procesual, interactivo y espectacular de la palabra poética y en la incomodidad con respecto a los moldes teóricos habituales. El análisis de los actos perfpoéticos debe, pues, por un lado, indagar en la especificidad medial de la perfpoesía, y por otra parte, desestabilizar las relaciones tradicionales entre texto y escena, valorando estas producciones como objetos artísticos efímeros y polivalentes y obras autónomas independientes de su fijación en la escritura. A este respecto, la obra de Lola Nieto constituye un lugar privilegiado desde el que pensar estas intersecciones entre lo poético y lo performativo, mediante la fragmentariedad, el trabajo sobre la oralidad, la proyección

de una puesta en escena, el énfasis en lo ritual, la apertura a lo impredecible o la adopción de una estética del malestar. Se trata, en suma, de un conjunto de prácticas cuya ubicación bordea siempre las fronteras del género y el canon, y que está, en consecuencia, enriqueciendo el complejo paisaje literario del siglo XXI.

Ballester Pardo, Ignacio (“El poema extenso en México: Maricela Guerrero”): Pese a que Maricela Guerrero (Ciudad de México, 1977) forma parte indispensable de la literatura mexicana en el siglo XXI por sus méritos como poeta y crítica, amén de ser traducida y reconocida internacionalmente, sí puede considerarse exocanónico el poema extenso que ofrece en *Desde las ramas una guacamaya* (2006) y *Kilimanjaro* (2011). Este último, definido por Hernán Bravo Varela como poema-río (a partir de Pier Paolo Pasolini), nos permite entender qué significa ahora mismo un poema extenso y advertir cómo evoluciona la composición que cultivaron sor Juana en *Primero Sueño* o Jorge Cuesta en *Canto a un dios mineral* en una sociedad, la del tercer milenio, destinada aparentemente al privilegio de las formas breves. Un análisis de tales obras evidencia la “densidad / profundidad” (Higashi, 2019) de la lírica reciente, al tiempo que como metalenguaje reivindica las tradiciones y lenguas originarias, el movimiento feminista y la perspectiva ecocrítica en el marco del proyecto “Construcción / reconstrucción del mundo precolombino y colonial en la escritura de mujeres en México (siglos XIX-XXI)” (Ref: PGC2018-096926-B-I00).

Montes Romera, Laura (“Mutis en la sala. La poesía inflamada de Pamela Romano”): Según la crítica y poeta boliviana Mónica Velásquez Guzmán, la poesía contemporánea boliviana estaría caracterizada por una fuerte insularidad tanto a nivel de propuestas poéticas como de visibilización en el panorama literario latinoamericano (y, por supuesto, transatlántico o global) (Guzmán 2015, 2004). Podríamos decir, por tanto, que no solo se trata de que las obras tengan muy baja circulación, sino de que sus estéticas se resisten a ser encauzadas en genealogías de amplio alcance o largas tradiciones poéticas. Sin embargo, algunas de las obras más destacadas de la poesía boliviana de las últimas décadas nos muestran que, pese a su aislamiento respecto del sistema (tanto económico y social como cultural y académico), comparten una preocupación fundamental, casi “originaria”, con una estela importante de poetas latinoamericanos. Esta estela, en que están presentes escritores como Jorge Eduardo Eielson o Mario Montalbetti desde una resistencia, cargada de ironía y juego, a la mercantilización de la palabra poética (Padilla 2014), podríamos verla manifestada en Bolivia por la obra de la santacruceña Emma Villazón o la paceña Pamela Romano, de cuyo primer poemario, *Lengua geográfica* (2009), nos ocuparemos en esta comunicación.

Y, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de “resistencia a la mercantilización de la palabra”? Hablamos de la capacidad de cierta poesía contemporánea para “vaciar” su significante, su “cuerpo”, de contenido consumible o acumulable (Padilla 2014), es decir, su capacidad para volverse *ilegible*, y desde ahí, incómoda o *intragable*, siguiendo con esta última imagen la idea vertebral de *Lengua geográfica*. Como veremos, Romano establece, con una gran ironía y sagacidad, una equivalencia entre la comida, como máximo ejemplo de la gula o empacho a los que el sistema nos incita, y el lenguaje poético. Así, frente a la poesía del “crecimiento de lo bello” de los “poetas mayores” (*Lengua geográfica* 15), su obra sería un gran *atragantamiento*, una mala digestión resultado de leer/engullir algo inconsumible, algo que se ha dicho con la boca sucia o algún alimento que se comiera pese a encontrarse en mal estado. Muestra, pues, una tensión crucial en el cuerpo de la voz poética, que denuncia a veces desde el eructo que viene tras el empacho y otras veces desde el hambre o la sed, estados desde los que esta voz reivindica ese decir “ilegible”. Además, la voz poética encuentra este lenguaje que no sucumbe a la lógica de la acumulación en la labor de las mujeres que tejen y cocinan.

Por último, veremos que, además de establecer equivalencias entre la empachada palabra poética y las dinámicas de producción de signos “económicamente cuantificables” de las que se nutre el sistema capitalista (Padilla 16), la obra de Romano entreteje problemáticas como la de la necesidad de materializar o espacializar el lenguaje, que se ejemplifica en la tendencia de sus poemas a ocupar la página mediante el uso de espacios en blanco o, por el contrario, de versos donde las palabras se aglutinan. En esta misma línea, manifiesta una pulsión casi obsesiva por llenar de “cosas” el poema,

como si fuera un “inventario”, haciendo que esas cosas dejen de ser referenciadas y que de lo que se llene la página, por tanto, sea de tan solo palabras.

Vislumbrar en qué medida esta poética de lo que se escupe y mancha o de lo que es manchado, de lo *ch'ixi* (en términos de Silvia Rivera Cusicanqui 2015, 2018) supone un hito experimental y de resistencia entre la poesía latinoamericana contemporánea será nuestra labor en esta comunicación.

PANEL 19 | Recontextualizaciones de la tradición literaria y cinematográfica anglófona

Contreras Ameduri, Clara (“Fantasmas feministas: el espiritismo como recuperación de voces en la literatura neo-victoriana”): Doscientos años tras su apogeo, el eco del movimiento espiritista decimonónico continúa hechizando a lectores contemporáneos a través de sus numerosas apariciones en la literatura neo-victoriana. Además de funcionar como metáfora del afán neo-victoriano por la resurrección de voces olvidadas, el uso recurrente de prácticas ocultistas para convocar fantasmas literales y simbólicos en ficciones históricas presenta una tendencia particular a la recuperación de perspectivas femeninas. Por lo tanto, el personaje de la médium espiritista se convierte en un instrumento para la exploración y reinterpretación de la mujer victoriana, silenciada por el discurso patriarcal decimonónico. A través de la escritura automática, la posesión y la necromancia en novelas en lengua inglesa como *In the Red Kitchen* (1999), de Michèle Roberts; *Sleep, Pale Sister* (1994), de Joanne Harris; o *Alias Grace* (1996), de Margaret Atwood, autoras contemporáneas han configurado el texto literario como sesión espiritista, a través de la cual se canalizan narraciones subversivas y fantasmagóricas de experiencias femeninas oprimidas por el ideal del “ángel del hogar”, las teorías de histeria, o la invisibilización del papel activo de la mujer en la sociedad decimonónica. De este modo, es posible interpretar la representación contemporánea del espiritismo como una alegoría feminista consagrada a la recuperación de identidades marginalizadas en el canon literario y el discurso histórico dominante.

Bernabéu Lorenzo, Marta (“Readaptando e incorporando identidades desarraigadas: El legado neo-brontëano en la pantalla y la crítica a la memoria cultural”): La figura del *outsider*, personaje desarraigado o forastero, es inseparable de la obra de las hermanas Brontë. Sin embargo, aunque se ha tenido en cuenta esta figura en las múltiples adaptaciones a la pantalla de novelas como *Cumbres Borrascosas* (1847), de Emily Brontë, o *Jane Eyre* (1847), de Charlotte Brontë, en ellas han primado otros discursos que se apropiaban de estos personajes con fines alejados de los que sus identidades desarraigadas verdaderamente manifiestan. El reciente auge de la ficción y las adaptaciones revisionistas y/o neo-victorianas ha hecho posible integrar discursos postcoloniales y de género, entre muchos otros, que permiten reevaluar estas identidades y su importancia como elementos de crítica cultural. Ejemplos de este fenómeno en el panorama literario son las novelas *Rebecca* (1938), de Daphne du Maurier, y *Ancho mar de los Sargazos* (1966), de Jean Rhys, las cuales ahondan en la experiencia afectiva del personaje advenedizo de Bertha Mason y su conexión con *Jane Eyre*. Por su parte, en la pantalla han surgido tanto adaptaciones como apropiaciones de estas obras que utilizan un claro lenguaje brontëano a la hora de tratar con estas identidades desde una perspectiva contemporánea que las pone en valor y denuncia su desaparición en la memoria cultural popular. El objetivo principal de esta comunicación es analizar cómo el cine, el cual se puede considerar literatura digital y que es a su vez excluido en algunos ámbitos académicos por no reconocerse como tal, ha contribuido tanto a la marginación de estas subjetividades como a su actual puesta en valor. En concreto, se explorará cómo la aparición de apropiaciones cinemáticas con un claro lenguaje brontëano da pie a la revisión de estas identidades al mismo tiempo que ejerce una crítica a la memoria cultural que tradicionalmente las ha borrado o relegado a un segundo plano.

Morán Sánchez, María (“Cuando el zombie invadió Pemberley: la marginalización del monstruo en la literatura contemporánea”): Esta propuesta se centra en el fenómeno Mash-Up, originado en el año 2009 tras la publicación por Quirk Books de *Pride and Prejudice and Zombies* por Jane Austen y Seth Grahame-Smith. La propuesta constará de una explicación general sobre éste género literario nacido en el siglo XXI, un género que toma como prestados elementos característicos de diferentes

ámbitos artísticos para la creación de textos híbridos que presentan versiones modernas de clásicos literarios.

Estas novelas, en gran parte publicadas por editoriales independientes, se caracterizan por introducir narrativas ya existentes en géneros literarios completamente dispares a sus originales, llevando a la publicación de todo tipo de estrafalarios títulos. Este fenómeno que se dio a conocer a través de la introducción de *Pride and Prejudice* (1813) dentro de la dispar Ficción-Z, cuenta hoy en día con ejemplares como *Sense and Sensibility and Sea Monsters* (2009), *Android Karenina* (2010) o *The Meowmorphosis* (2011), prueba de cómo narrativas pertenecientes a diferentes períodos son, dentro de un ámbito literario contemporáneo, adaptadas con el fin de atraer a nuevas audiencias.

La publicación de *Pride and Prejudice and Zombies*, y su conversión en un *best-seller* internacional, originó una franquicia compuesta hoy en día por tres novelas y una adaptación cinematográfica — creando un canon independiente dentro de un género que, desde su comienzo, fue marginalizado por la crítica literaria, debido a la modernización desmesurada que hace de novelas clásicas. Esta propuesta analizará los aspectos clave de estos híbridos, partiendo de la fórmula ideada por Quirk Books, la cual fue imitada por diferentes editoriales durante los años siguientes a la publicación del primer híbrido de Jane Austen. El objetivo de este estudio es demostrar cómo, gracias a la introducción de elementos recurrentes dentro de la cultura popular — zombies, vampiros, etc. — estas narrativas acercan novelas clásicas a un público más amplio.

PANEL 20 | Expresiones musicales exocanónicas

Pinilla Alba, Susana (“El rap feminista hispano como género de la literatura contemporánea”):

El rap feminista hispano ha sido injustamente tratado tanto por la literatura canónica como por los estudios de rap, centrados en una producción *mainstream*, aquella que se ocupa solo de los más veteranos. La Academia ha rechazado la inclusión del rap como muestra de literatura oral por considerarlo un género rudo y malsonante, ligado a la delincuencia; son pocos los estudios que han sabido apreciar al rap como un potencial discurso para experimentar con la retórica (Buscató, 2016; Martínez Cantón, 2010; Pujante Cascales, 2009). La marginalización del rap en los estudios culturales, relegado a música lúdica sin valor estético o social, condujo a la crítica académica a catalogar erróneamente la producción de distintos autores y corrientes como *gangsta rap* (de escasa presencia en España, pero un enorme influjo internacional), obviando la existencia de un rap de asombrosa calidad literaria y compromiso social que recorre la obra de un amplio y cada vez mayor elenco de raperas, quienes desde su interseccionalidad, denuncian la discriminación que sufren dentro y fuera del hip hop. Este trabajo pretende dignificar el rap feminista hispano desafiando los márgenes del campo literario; por una parte, ofreciendo una tipología y parámetros que lo resignifiquen como producto legítimo dentro de la escena del rap, aún muy masculinizada; y por otra, redefiniendo y subvirtiendo los límites literarios, a fin de que el rap feminista, cuyo legado procede de la literatura y el feminismo, tenga por fin representación en la crítica filológica contemporánea.

Sánchez Ungidos, Guillermo y Laro del Río Castañeda (“Funcionamos así, al margen de estos fekas. El trap y la teoría literaria”): Mucho se está hablando de la expansión, la mutabilidad y la idoneidad de la música actual en español, y de sus implicaciones sociales y culturales, desde la filosofía de la cultura. Probablemente no haya, dentro de este ámbito, un término tan discutido entre *apocalípticos e integrados* como el del “trap”. Pero poco —o nada— se ha teorizado sobre la naturaleza híbrida, o “diversa”, como diría Eco, de una práctica cultural que, además de cuestionarse a sí misma, hace lo propio tanto con el monopolio de los discursos más convencionales como con la institución cultural y sus protocolos de legitimación. La redefinición contemporánea por parte de la teoría y la crítica literarias de conceptos como “autorialidad”, “canon”, “autoficción”, “experimentación”, “performatividad” o “excentricidad” ofrecen herramientas para abordar fenómenos tradicionalmente marginados desde el ámbito académico.

Los versos, los videoclips, las entrevistas, las actuaciones, la actividad en redes sociales de *autores* —y *personajes*— como Bad Bunny, Rosalía, C. Tangana, La Zowi, Yung Beef, Bad Gyal, Cecilio G. o Pedro LaDroga nos permitirán abordar desde los estudios literarios el género del trap, asumiendo

la invitación a integrar de manera crítica el fenómeno en el espacio de la teoría. Proponemos, por tanto, una lectura del corpus trapero que desenmascare la excéntrica y experiencial volubilidad de la *performance*, cuestionando al mismo tiempo los valores estéticos y las restricciones impuestas por la Cultura.

Gallego Benot, Juan (“La alegría y sus máscaras: el fracaso de la memoria histórica con la expulsión de los gitanos de Triana”): La comunicación versará sobre las consecuencias de un evento concreto: la celebración, en 1983, de una fiesta flamenca en el teatro Lope de Vega de Sevilla, que reunió a multitud de artistas (en su mayor parte de etnia gitana) que habían sido expulsados del barrio de Triana a finales de los años 50 debido a una revalorización inmobiliaria de la zona. Esta fiesta, que pretendía reunir a los más reconocidos miembros dentro de la comunidad gitana de esos años con el fin de homenajearlos y recordar la expulsión del barrio, careció en su formulación de reivindicación política expresa. Sin embargo, un documental de 2013 dirigido por Ricardo Pachón recupera la grabación de dicha fiesta, intercalándola con la narración de los sucesos relativos a la expulsión de los gitanos de Triana a través de testimonios de artistas relacionados con esa misma fiesta. A partir de aquí, la comunicación presentada plantea los modos de comunicación y las características retóricas del flamenco de Triana y sus letras, sus manifestaciones culturales contemporáneas y sus posibilidades de acción política siguiendo el curso de los planteamientos de la memoria histórica. Teniendo esto en cuenta, se evaluarán las posibilidades de estas producciones culturales, periféricas y contemporáneas, para desarrollar un discurso contrahegemónico en sus marcos de producción artística.

PANEL 21 | Críticas exocanónicas al espacio social

Moyano Arellano, Claudio (“De *La mina* a *La mano invisible*: el trabajo manual como tema extracanónico en la literatura española”): En esta comunicación, se pretende reflexionar sobre la relación entre las novelas que tratan como tema principal el trabajo manual y la identidad del obrero con la posición de estas novelas en el canon literario español. Para ilustrar esta reflexión, se va a comparar la novela *La mina* (1960) de Armando López Salinas con *La mano invisible* (2011), de Isaac Rosa para comprobar las semejanzas y diferencias que existen entre dos obras que llevan como tema principal el trabajo manual y las condiciones vitales del obrero.

La hipótesis principal es doble: por un lado, constatar cómo la literatura canónica, *grosso modo*, siempre ha evitado mostrar con claridad las condiciones laborales de los obreros; por otro lado, comprobar que entre la novela de los años 60 y la novela que se está escribiendo hoy, aunque traten del obrero y sus condiciones, existen también muchas diferencias que posibilitarían, esta vez sí, que la novela actual pueda considerarse novela de calidad y canónica –si es que la cuestión del canon, en el día de hoy, sigue siendo posible.

Contreras, Nayid Jesús (“La precariedad laboral y la crisis del sujeto contemporáneo en *Yo, Precario* de Javier López Menacho”): Tanto la precariedad laboral como la construcción del sujeto excluido que se encuentra encadenado por los debates de la crisis económica contemporánea, son algunos de los temas principales en *Yo, Precario* (2013) de Javier López Menacho. Asimismo, *Yo, Precario* es un texto que trata sobre la desesperanza del ser desposeído, narrado por un protagonista que se enfrenta a deplorables condiciones laborales, no sin antes cuestionar su propio papel como ser vulnerable, a la que vez también relata las condiciones precarias del otro que pasa por situaciones similares de precariedad a las suyas, y el de una sociedad nacional que está en crisis. Dadas las múltiples variedades de crisis presentes en *Yo, precario*—por ejemplo, laboral, económico-social y de valores—propongo investigar, desde un marco ético-ontológico, la manera en que el narrador expresa su situación de precariedad individual como síntoma de una sociedad en decadencia que roba a sus jóvenes de la noción de un futuro digno, para satisfacer las necesidades de una economía neoliberal consumista. Mi argumento afirma que el narrador de *Yo, Precario*, sabiéndose a sí mismo en condición de vulnerabilidad, desarrolla todo un discurso de resistencia del superyó precario—con características de superhéroe, humorísticas y satíricas—para salvaguardar su dignidad, integridad y agencia, a la vez que también se preocupa por narrar la precarización del otro a través de la intrahistoria española.

Venturini, María Ximena (“Infancias y nostalgias periféricas barcelonesas: *Paseos con mi madre de Javier Pérez Andújar*”): En la presente ponencia se estudiará la representación literaria del espacio periférico presente en la novela *Paseos con mi madre* (2011) de Javier Pérez Andújar. La novela relata en primera persona el regreso del narrador a San Adrián de Besós, el municipio de la periferia de Barcelona donde nació y pasó su infancia y juventud. Escrita en castellano, pero situada en un ámbito marcado por la presencia de la lengua catalana, la novela relata la niñez de Javier —el personaje narrador— quien recuerda cómo fue criarse en su ciudad. Se plantea así un conflicto no solo espacial sino también cultural y lingüístico, desarrollando la idea de frontera imaginaria que separa dos espacios muy diferenciados: su ciudad y Barcelona, separados por el río Besós como límite natural. Acompañado de su madre y a la manera de un *flâneur*, el protagonista recorre la ciudad y sus barrios, a la vez que recuerda su infancia. El narrador emplea la memoria recuperando el espacio de su niñez que lo marcó como un “otro”: aunque asistió a la universidad y no es un obrero como su padre, tampoco se siente como perteneciente a la burguesía barcelonesa. Se reconoce como un sujeto periférico, resaltando ese sentimiento de exclusión de la ciudad. Por ello, se estudiará también la identidad cultural que se representa en la novela, la de los hijos de los inmigrantes de otras partes de España criados en Cataluña. Desde las grandes migraciones que tuvieron lugar en los años del franquismo, se discutirá cómo en esta novela se manifiestan las transformaciones culturales desatadas por este fenómeno.

PANEL 22 | El terror y la otredad en la literatura y el cine latinoamericanos

Calvo Díaz, Karen (“Los estudios góticos: una marginalidad crítica desde la literatura latinoamericana contemporánea”): Desde el siglo XIX, los estudios góticos han sido uno de los espacios de discusión literaria más estigmatizados en vista de que el efecto de terror, desde donde se sustentan, fue considerado como materia poco seria. El formulismo del periodo clásico inglés creó también un sesgo sobre aquella producción vinculada con el mundo de lo sobrenatural y lo irracional. Sin embargo, como toda modalidad literaria, su desarrollo en épocas y geografías diferentes provocó una evolución que derivó, hasta nuestros días, en representaciones con tintes novedosos, aunque muchos de ellos excluidos del canon por su disidencia ideológica o estética con el imperativo de la época.

En Latinoamérica los acercamientos críticos sobre la literatura gótica no han sido abundantes por considerarse ajenos a lo auténticamente nacional de los siglos XIX y XX, cuyas preocupaciones orientaron la producción a tendencias más realistas y asidas en problemas sociales. Ya para el siglo XXI diversos estudios han releído textos decimonónicos y más contemporáneos inclinados por la exploración de temas mórbidos que en otros momentos solo han sido valorados por su dependencia con otras estéticas como la romántica, la modernista e incluso las vanguardistas.

El objetivo de esta disertación es entonces evidenciar los estudios góticos latinoamericanos como una nueva criticidad de textos no canónicos. Basados en aspectos como los espacios cerrados, la presencia del exceso y el terror, la representación del monstruo, la manifestación de la muerte y la figuración de escenas temibles o sórdidas, autores como Mariana Enríquez, Fernando Iwasaki y Gabriela Arciniegas proponen una literatura desafiante para los preceptos conocidos o típicamente asociados a sus países de origen. Con esta aproximación se revisan también nomenclaturas como el tropigótico, el gótico americano o el neogótico, entre otros términos que tratan de definir los alcances de esta modalidad literaria en el continente.

Martínez Téllez, Érika Monserrat (“Aproximaciones interseccionales a la figura de la bruja en *Temporada de huracanes*, de Fernanda Melchor”): La figura de la bruja en la novela *Temporada de huracanes* (Literatura Random House, 2017), de la escritora mexicana Fernanda Melchor, se corresponde con las principales características del personaje marginal de la tradición occidental (lo siniestro, la otredad, la disidencia sexual), pero también presenta nuevas particularidades que permiten insertarla dentro del contexto mexicano actual. La reinterpretación de esta figura, que transita entre lo masculino y lo femenino, tanto en lo simbólico como en lo discursivo, la transforma en un ser ambiguo atravesado por una serie de opresiones, que la mantienen en el margen, las cuales pueden ser identificadas desde la interseccionalidad. Para hablar de estas opresiones, nos basaremos en el tipo de análisis

interseccional realizado por Patricia Hill-Collins, particularmente en lo que atañe al género, la clase y la sexualidad. Esto se complementará con una lectura, desde los estudios de género, sobre la figura tradicional de la bruja, a partir de las ideas de Silvia Federici, Norma Blázquez Graf y Charlotte Broad, que nos permitirá hacer una comparación con el personaje de la novela de Melchor.

Delgado del Aguila, Jesús Miguel (“Precaria funcionalidad en el cine de terror peruano”): Esta ponencia parte de la noción de que la producción literaria y cinematográfica en el Perú en torno al terror revelan una ausencia de especialización por contar con antecedentes internacionales que ya han abordado este género y lo han perfeccionado. Desde lo narrativo, su funcionalidad no es adecuada. La misma impresión ha suscitado en la producción cinematográfica peruana, sobre todo, en la regional. Mediante este estudio, demostraré que la única posibilidad de transgredir esa configuración es conociendo y dominando los aportes articulados en el extranjero para proponer una alternativa que aminore esas deficiencias en el Perú, tales como su poca difusión, su falta de credibilidad y su no superación como proyecto frente a lo internacional.

PANEL 23 | Expresiones textovisuales exocanónicas

García Aguilar, Alberto (“La escritura literaria del guion cinematográfico: *El oficio de rey* (2006), de Carlos Blanco”): El guion cinematográfico se ha excluido de los estudios literarios a causa de que tanto gran parte de la crítica literaria como de los profesionales de la industria del cine lo consideran una mera guía para realizar películas. Desde esta perspectiva, cuando ya se ha usado en un rodaje pierde su interés. No obstante, algunos guionistas conciben sus guiones no solo para su rodaje, sino también para su lectura por parte del público general. Así se aprecia en el guion no rodado –pero sí publicado– *El oficio de rey* (2006), del escritor español Carlos Blanco (Gijón, 1917-Madrid, 2013). Este autor explica en el prólogo que el texto, a pesar de que sirve para realizar una película, se ha escrito también para que lo disfrute un lector que no pertenezca a la industria del cine. Así, se ha prescindido de indicaciones técnicas como las que se refieren a movimientos de cámara, a las líneas de encabezamiento de escenas y a su división en planos. Sin embargo, en *El oficio de rey* se mantiene una voz narrativa que, al igual que en los guiones convencionales, presenta los acontecimientos con objetividad, limitando sus juicios de valor a unos pocos adjetivos. También, aunque no se incluyen indicaciones técnicas, se sugieren implícitamente recursos filmicos como las ocularizaciones internas, los *flashbacks* y las transiciones entre escenas. Por tanto, en la comunicación propuesta se analizará cómo el guion de *El oficio de rey* renueva la escritura guionística para que su lectura no se limite al equipo que trabaja en una película. Para ello, tras establecer la posición marginal que ocupan los guiones de cine en los estudios literarios, se estudiará cómo Carlos Blanco combina ciertos rasgos convencionales del guion filmico –como la objetividad narrativa– con recursos literarios que facilitan su lectura al público general.

Albarrán Ligeró, Jesús (“El cibertexto como detonante literario a través del empleo del canon: el caso de *Elegy for a Dead World*”): Las dinámicas de creación literaria dentro del Tercer Entorno se muestran más difusas, flexibles y fragmentarias gracias a la maduración e inmediatez de nuevos canales de simultaneidad y participación comunitaria virtual desde principios del siglo XXI. El hibridismo en las propuestas relacionadas con la escritura creativa digital y las nuevas plataformas para compartir y modificar los textos alcanzan sincronías con proyectos de naturaleza tan diversa en su tradición y audiencia como el videojuego.

La presente comunicación aborda un estudio de la gameplay del cibertexto *Elegy for a Dead World* (Dejobaan games & Postcanibal games, 2014), un videojuego cuya dinámica esencial se basa en la creatividad literaria del usuario y su relación con la comunidad de escritores-jugadores, todo ello a partir de la sugerencia estética de mundos imposibles inspirados en la obra poética de tres grandes escritores británicos: Percy Bysshe Shelley, Lord Byron y John Keats. La premisa ergódica de *Elegy for the Dead World* se expresa en la potencialidad literaria y creativa del usuario a través de una lógica intuitiva de la contemplación, la quietud y la atmósfera audiovisual. La utilización explícita y nuclear de escritores canónicos románticos para estimular los procesos creativos de un *target* tan heterogéneo como aquel

del videojuego —escritores iniciados, escritores no lectores (...)— supone una novedad en las esencias del medio, y por ello suscita la necesidad de estudiar sus particularidades también a nivel de dinámica de juego —la influencia de estas figuras literarias en la misma *gameplay*—.

El estudio de un videojuego de estas características deberá detenerse en la estética y las posibilidades esenciales que el medio permite explotar para incentivar la creación literaria, tanto a nivel individual como dentro de la esfera del espacio virtual colaborativo.

Castillo, Carlos del (“*Permanente obra negra [título provisional]*, de Vivian Abenshushan: de lo transmedial a lo comunal”): Vivian Abenshushan (Ciudad de México, 1972) presenta el proyecto literario *Permanente obra negra [título provisional]* (2019), tomando referencia de los ficheros bibliográficos y la escritura experimental, como una forma de dotar al/la lector/a de agencia. Este tipo de escritura, según la autora, suele carecer de espacios de circulación, producción, edición y publicación, lo que promueve un uso elitista de dichas obras. Para lidiar con ello, utilizará una serie de formatos en donde se desplegará su obra: tres de ellos análogos y uno digital. La actual ponencia revisará cómo la propuesta transmedial de Abenshushan le sirve para pensar lo comunal, concepto epistemológico que privilegia el pensamiento en común frente al individual. Lo cual se observará a través de todo el proceso literario, desde su escritura en *crowdsourcing* hasta la distribución en *formato electrónico*, al oponer resistencia de frente a las dinámicas del mercado editorial.