

PROGETTO
MAMBRINO

HISTORIAS FINGIDAS

Reinos de amazonas en la literatura española de la Edad Media y los Siglos de Oro: arquetipos, género y alteridad

Silvia C. Millán González
(Universitat de València)

Institución

Universitat de València, UVEG

Contacto

silvia_millan_@hotmail.com

Director(es)/a(s)

Rafael Beltrán Llavador, Nuria Girona Fibla

Fecha de defensa

15 de septiembre de 2017

Enlace repositorio institucional

<http://hdl.handle.net/10550/60811>

Palabras clave

Amazonas literarias medievales y áureas, mito, arquetipos, género, alteridad

Resumen

En este trabajo de tesis doctoral nos proponemos el estudio crítico – diacrónico– del tratamiento que se ha venido dando a lo largo de la historia de la literatura al tema de las Amazonas, el legendario grupo de exóticas guerreras que constituían un estado totalmente separado de los hombres. El estado de la cuestión, así como las respuestas que se pueden ofrecer desde la perspectiva de los estudios de género, la literatura

comparada y la crítica literaria, es lo que tratamos de abordar en el capítulo 1, bajo el epígrafe «Reinos de amazonas: crítica, género y alteridad». Nuestro trabajo –sobre las bases de los estudios históricos, mitológicos y mitocríticos, de teoría de género, de estudios culturales y, en especial, de historia y crítica literarias– parte de la conciencia de que el análisis histórico de las representaciones y de las prácticas culturales sólo cobra pleno sentido en un marco social y espacio-temporal. Pretendemos «pensar históricamente el presente desde la literatura», no desprender los textos del discurso social, sino adoptar un enfoque interdisciplinar que nos permita aproximarnos a la dialéctica entre «la literatura como práctica social y artística específica, y la Historia como expresión de la dinámica social y cultural en su conjunto» (Oleza, 2003: 150).

En el capítulo 2, «Amazonas en la Antigüedad: la creación del mito», abordaremos la concepción del mito amazónico como relato ligado a la perpetuación y aseguración del matrimonio como estructura social que aseguraba a la polis griega la consecución de ciudadanos y guerreros. Partimos de los acercamientos académicos clásicos, atendiendo a los testimonios principales, tanto históricos como pseudohistóricos o de ficción que aludieron, especialmente en la época griega clásica y helénica, al utópico reino (Heródoto, Estrabón, Plutarco, Apolodoro, Diodoro Sículo, Quinto Curcio). Como ha estudiado en profundidad y bajo una óptica estructuralista Tyrrell, los mecanismos de inversión constituyen un aspecto fundamental en el relato de las amazonas desde el mito griego. En el patriarcado de la Atenas clásica, organizado según los lineamientos de la asimetría sexual del privilegio del varón, el mito se forja para asegurar la perpetuación del statu quo, pues el ideal cultural del hombre guerrero adulto dependía de que los jóvenes fuesen guerreros y después padres, y de que las jóvenes fuesen esposas y madres de esos varones.

Sin embargo, la génesis del mito amazónico es justamente la inversión de tal imperativo: las amazonas van a la guerra, se niegan a ser madres de varones y no necesitan la protección ni la concurrencia de los hombres. Por tanto, la existencia del mito amazónico se relaciona directamente con la creación de mitos referidos al matrimonio, como advertencia de los peligros inherentes al no casarse y como argumento de autoridad a favor del funcionamiento del sistema cultural referido a campos como la guerra, la dominación sexual o la política matrimonial. El mito amazónico, unido a los mitos relacionados con el matrimonio, se articula como tecnología social –en el sentido foucaultiano–, es decir, como una sección del entramado de relaciones socioeconómicas que regulan y

autorizan sujetos y representaciones. Así, sirve para afianzar la construcción social del género y asegurar la función de la mujer en la sociedad como fuente de reproducción de nuevos ciudadanos, y como pieza clave para la perpetuación del sistema familiar en el que a la mujer se le atribuye el cuidado de los hijos, relegándola a la esfera privada y otorgando el campo de lo público y la cultura al hombre. Rastreamos también la conceptualización del género como dispositivo performativo, como construcción social o tecnología social (establecida desde el acercamiento crítico de Butler, Colazzi, Rubin o Clúa).

En el capítulo 3, «Amazonas en la Edad Media castellana: de la cuadernavía a la tradición ovidiana», se apuntan en un primer apartado las características sociohistóricas que dictan la vida de la mujer medieval, como contraste y paradigma de los comportamientos que se esperan de la mujer. Enfrente, las formulaciones de mujer poderosa e independiente que nos presenta la ficción de la baja Edad Media desde los versos del anónimo autor del *Libro de Alexandre*, en el siglo XIII, con la imponente aparición de la figura de la reina amazona Talestris, protagonista del episodio amazónico, el más lírico de los pasajes de la obra. Igualmente, seguimos la huella de la amazona Pantasilea en el siglo XV, a través de *El planto que fizo la Pantasilea* de Juan Rodríguez del Padrón. Nos referiremos también a su *Bursario*, traducción libre de las *Heroidas* ovidianas, donde incluye, además, tres cartas originales, y exploramos en estos textos su asimilación de los personajes mitológicos femeninos que alzan su voz con determinación. En ambas obras Juan Rodríguez del Padrón pone en escena vigorosos personajes mitológicos femeninos que reclaman una palabra autorizada y se saben poseedoras de un poder femenino.

En el capítulo 4, «Amazonas entre la Edad Media y el siglo XVI: mujeres de la ficción caballerescas», se analiza la presencia del personaje amazónico de Calafia, reina de la isla de California, y su ejército, en el libro de caballerías las *Sergas de Esplandián* (1508) de Garci Rodríguez de Montalvo. El estudio de la heroína amazónica –precursora de la futura nómima de Amazonas que poblaría los libros de caballerías– de las *Sergas* se pone en relación con la actualización del personaje a partir de la lectura de esta obra de Montalvo por Blasco Ibáñez en su novela *La reina Calafia* (1923). La apertura dialógica del texto obliga a rastrear las implicaciones de género, clase, raza, y a interrogarse sobre las identificaciones de mujer combativa y atractiva que forja sus propios objetivos y lucha por ellos, así como sobre los espacios y geografías derivadas del motivo de lo amenazante y desconocido, rastreando el mito

del salvaje encarnado en las amazonas. El tema amazónico en los libros de caballerías implica la recepción del mito desde la Antigüedad, pero que se ramifica inmediatamente hacia la cronística de Indias (el reino / río Amazonas, el territorio de la reina: California), con las variantes del tema de la *virgo bellatrix* (Marín Pina, 1989), de la mujer belicosa que presenta una de las derivaciones del arquetipo: la amazona caballeresca. En el capítulo 5, «Amazonas en el Renacimiento: entre la ficción y la moralidad», se aborda la figura amazónica que crea el humanista Pedro de Luján en su libro de caballerías *Don Silves de la Selva* (1546), a la luz de su concepción de la mujer ideal en su obra doctrinal, los Coloquios matrimoniales (1550), examinando las libertades que la ficción promete y la estricta norma que desde los tratados doctrinales se impone (desde principios del Renacimiento con la *Instrucción de la mujer cristiana* de Vives hasta finales de siglo con la paradigmática *La perfecta casada* de Fray Luis de León). En cualquier sociedad son los textos normativos los que recogen los contenidos de género en ella vigentes. Por ello para entender la magnitud del personaje de Pantasilea en Luján, no se puede soslayar su tratado didáctico. No obstante, los contenidos normativos se encuentran siempre en relación dinámica con las formas que tomen las relaciones sociales y los subterfugios, espacios intersticiales y marginales que éstas permitan.

El capítulo 6, «Amazonas en el teatro del XVI», sirve como estudio de ciertos textos de transición, pero también, a la vez, de introducción o puente para los dos siguientes. Los imaginarios culturales y, entre ellos, los imaginarios políticos que el teatro del Siglo de Oro (desde 1570 a fines del siglo XVII) nos ofrece, se convierten en la materialización transgresora de la cultura de la obediencia, condicionada ésta por su pertenencia al entorno sociocultural en el que se inscribe. El mundo al revés que representa el teatro clásico español permite a la mujer alzarse con la iniciativa y el control de la escena en la comedia (cómica), la legítima –paradójicamente– para ser la transgresora de un orden social inventado por los hombres y en el que no se siente libre (González González, 1995). Así, en el capítulo sexto hacemos referencia a la gestación del tipo de la mujer varonil que tiene su antecedente en la obra de Gil Vicente el *Auto de la Sibila Casandra*. La protagonista, la sibila Casandra se erige en esta obra como estandarte de la libertad de la mujer para elegir libremente el matrimonio, y ella como dama esquiva se opondrá a él. Asimismo, repasamos el teatro prelopista que anticipa los

tipos de mujer varonil que consagraría la comedia nueva y el Fénix de los Ingenios, Lope de Vega, a lo largo de toda su obra.

De tal manera, el capítulo 7, «Amazonas en el teatro de Lope de Vega», se centra en el estudio de tres obras de Lope de Vega que explotan el tema de las Amazonas en la escena: *Las justas de Tebas y reina de las Amazonas*, *Las grandezas de Alejandro* y *Las mujeres sin hombres*. En estas tres comedias el tipo de mujer varonil, líder y guerrera, que encarna el personaje amazónico, articula una importante fuente poder que ordena la escena e impone sus propios objetivos, reflejo social de un deseo por parte de la mujer de superación, de un ansia de libertad no hallada aún en el plano histórico. Estas Amazonas, representantes de la *sapientia et fortitudo*, demuestran su capacidad intelectual y física, así como su capacidad de mando y gobierno. El espacio dedicado a la comedia de Lope *Las mujeres sin hombres* ha sido mayor que al resto de obras teatrales debido a que ésta es la única obra en la que las Amazonas aparecen en su propia tierra, todavía presentadas como ejército y colectividad, y no aisladas como un personaje extranjero de visita (aunque protagonista de la obra, como sucede en *Las justas de Tebas*) o con un rol secundario y puntual (caso de *Las grandezas de Alejandro*). De modo que entendemos que merecía el comentario extenso de la puesta en escena de las Amazonas clásicas junto a los héroes a los que han aparecido unidas desde la mitología –Hércules, Jasón y Teseo– para así examinar cómo las voces femeninas defienden y reclaman su poder a través de una inversión del tema de la honra de la comedia clásica; pues aquí el conflicto entre el amor y la honra subvierte el concepto tradicional de honra, y en esta comedia advertimos que la honra depende de su independencia del dictado del hombre, rechazando estar bajo sus órdenes o consejo.

Por último, en el capítulo 8, «Amazonas en el teatro de Ana Caro, Tirso de Molina y Antonio de Solís», abordamos una obra de cada uno de estos autores: *Valor, agravio y mujer* de Ana Caro, *Amazonas en las Indias* de Tirso de Molina y *Las Amazonas* de Antonio de Solís, en las que, de nuevo, la puesta en escena del tipo de mujer varonil, líder y guerrera, como la definiera McKendrick (1974), permite seguir interrogándose sobre la imagen de la mujer poderosa, sabia y enérgica que presenta batalla al varón desde la usurpación literal del lugar del hombre (caso de la protagonista de la obra de Ana Caro, bajo el disfraz varonil), desde la exotividad de una tierra irreconciliable con la civilización y desde la asignación a estas mujeres de una palabra enigmática (caso de las Amazonas–sibilas americanas de Tirso), o desde la recreación del mito en

la comedia palatina de Solís, donde exóticos príncipes (Astolfo y Polidoro) se enfrentarán a las exóticas Amazonas Menalipe y Miquilene, que se debaten entre el seguimiento de sus leyes andrófobas y su negación, debido a la realidad deudora del amor cortés que las rodea. Pues como ya advirtió Lope, sólo la religión del amor vencería a las insurrectas Amazonas.

Las conclusiones de nuestro trabajo intentamos recogerlas en el capítulo 9, bajo el epígrafe «Pervivencias, desmitificaciones y apropiaciones». En este apartado final reflexionamos sobre la evolución, transformación o metamorfosis del personaje amazónico a lo largo de las obras estudiadas, teniendo en cuenta que esta variación se debe a su carácter de instrumento del que se ha valido nuestra cultura occidental para la inversión ideológica que define a la sociedad: la conversión de la historia en naturaleza, la conversión de las construcciones sociales en los únicos estandartes del sentido común, hegemónico. En definitiva, nos referimos al proceso de naturalización de los roles de género asignados socialmente y su relación con el mito de las Amazonas, con la imagen de la mujer que encarnan en nuestra literatura las míticas guerreras, reunidas en matriarcado.