

MITOS E IDENTIDADES EN LAS AUTORAS HISPÁNICAS CONTEMPORÁNEAS

Pilar NIEVA DE LA PAZ (ed.)

Berlin *et al.*: Peter Lang, 2022, 272 pp.

ISBN: 9783631886410

Esta antología de reciente publicación, cuya edición está a cargo de Pilar Nieva de la Paz, revisita la rescritura de los mitos y explora su relación con las identidades de las mujeres españolas contemporáneas. En ella participan diez estudiosas y dos estudiosos de los mitos y nos ofrecen muy originales análisis sobre temáticas muy diversas, que abarcan tanto la narrativa, el ensayo, la poesía y el teatro, así como espacios artísticos no-literarios como la danza, el comic y el video, lo que la vuelve una opción muy original.

La obra se organiza en doce artículos, estando el primero de ellos a cargo de Nieva de la Paz, quien a modo de introducción en “Viejos mitos, nuevos iconos: las autoras contemporáneas y la creación de una tradición cultural propia” nos presenta los distintos estudios que conforman la antología. Para Nieva de la Paz es especialmente importante hacer hincapié en “la versatilidad de los mitos, es decir, la capacidad para adaptarse a las circunstancias y valores de los diferentes momentos históricos, ajustándose a las más variadas ideologías e intencionalidades” (p. 7), ya que presupone la posibilidad de visitarlos y revisarlos, muchas veces con el fin de rescribirlos desde una perspectiva más contemporánea, especialmente en el caso de las figuras femeninas. La estudiosa considera que dichas relecturas pueden dar cuenta de la evolución de los roles de género que se han dado especialmente en el siglo pasado e incluso, pueden intentar explicar desde una perspectiva más actual, las identidades sexuales dentro del contexto de las identidades colectivas. Para la autora, ha sido importante la revisión de las “imágenes” relacionadas con la identidad de género, haciendo hincapié en el estudio de los estereotipos femeninos que se encuentran en las distintas obras bajo estudio, constructos de la hegemonía patriarcal. Mitos clásicos que tienen que ver con los comportamientos masculinos y femeninos tanto del ámbito privado como público, como el de Menesteos, Andrómaca, Aracne, Atenea o Casandra, conviven en esta antología con personajes conocidos por su ruptura de los roles de género, como puede ser Helena de Troya, Medea o Eva.

El segundo análisis de esta antología, “Mitos, historia y exilio: *Menesteos, marinero de abril* (1965), de María Teresa León”, escrito por Francisca Vilches de Frutos, recupera uno de los textos en los que la famosa autora de la generación del 27 y escritora en el exilio explora los límites entre el mito, la historia y la ficción literaria. El análisis de León desmitifica a Menesteos, uno de los protagonistas de la guerra de Troya, para exponer los temas del desarraigo del exiliado, la necesidad del deseo amoroso, el poder de los recuerdos y la esperanza. Asimismo, según el análisis de Vilches de Frutos, la recreación del mito le permite a León una reflexión necesaria sobre varios de los sentimientos que la autora en el exilio experimenta en esa etapa de su vida, especialmente en torno al amor y a su perdurabilidad. El que Menesteos transite por tierras gaditanas en una epopeya es un recurso que León aprovecha para dar voz a las mujeres y denunciar las circunstancias tan duras en las que muchas de ellas están.

Pilar Nieva de la Paz analiza una obra de Rosa Chacel en “Tiempo, creación y vida: tradición cultural y mítica en *Margarita (zurcidora)* de Rosa Chacel”; en su análisis, el transcurrir del tiempo, los recuerdos —muchas veces idealizados— y la pérdida se vuelven los puntos centrales sobre los que Chacel hace un recuento crítico de su propia vida y su relación con el medio cultural. Recurre a Bergson y Freud para construir una especie de palimpsesto en el que, con gran dificultad, se logran identificar rasgos de algunas figuras importantes de la literatura como Racine, Baudelaire y por supuesto, Goethe, que influyen en la rescritura de algunos mitos clásicos como el de Atenea, Aracne o Andromaca y que, finalmente, le servirán para configurar su personaje femenino central.

Inmaculada Plaza Agudo colabora en esta antología con un interesante análisis sobre “Mitos e identidad femenina en la España de posguerra: *Mujer sin Edén* (1947) y *Nada más que Caín* (1960), de Carmen Conde”. El primer título corresponde a un poemario y el segundo a una obra de teatro y, en ambos casos, encontramos la rescritura del mito de la expulsión del Edén que propone el Génesis. Conde echa mano del mito para proponer su interpretación de la historia sobre la Guerra Civil y el franquismo que le sigue. Plaza Agudo nos ofrece un interesante análisis a partir del personaje de Eva, que será el marco para denunciar tanto la misoginia de las narrativas bíblicas como la misoginia en la que se sustenta la desigualdad histórica y sistémica de las mujeres, que en última instancia se ven reflejadas en la marginación a la que estaban sometidas las mujeres en el franquismo. La autora del análisis también indaga en el tema de Caín, desde un enfoque de la maternidad como opuesta al belicismo de la época.

“La visión de Helena de Troya en dos dramaturgas del exilio: *Cassandra o la llave sin puerta*, de María Luisa Algarra y *Las republicanas*, de Teresa Gracia” es el título del interesante análisis con el que participa la estudiosa Teresa Santa María Fernández. El tema de la supervivencia de la mujer extranjera en tierras de las que no puede irse está presente en las obras de las dos escritoras en el exilio que Santa María Fernández estudia, lo que resulta de especial interés, especialmente porque no es un tema común en otras autoras del destierro. Asimismo, el análisis nos invita a repensar el mito de Helena y su supuesta culpa, en una guerra causada por los hombres y su insaciable deseo de poder.

Francisca Montiel Rayo presenta un muy extenso análisis sobre el relato biográfico, género muy socorrido en los países en los que las y los escritores del exilio vivieron, especialmente en México y Argentina y se enfoca específicamente en las escritoras. En “Historias de vida y vidas para la historia: mujeres de la cultura hispánica vistas por escritoras del exilio republicano de 1939”, Montiel Rayo analiza los rasgos identitarios importantes para las escritoras del exilio republicano de 1939 y que encontraron en algunas de sus compatriotas, con las que se identificaban y de quienes narraron sus historias de sufrimiento, tradicionalmente silenciado. Estas narraciones recuperan la defensa de la dignidad y de los derechos individuales y colectivos que esas mujeres mostraron, lo que las transforma en mitos. Entre las escritoras analizadas encontramos a María Teresa León, a quien le interesó contar las vidas de mujeres desconocidas o insuficientemente valoradas por el gran público, cuyas vidas transcurrieron a la sombra de hombres muy famosos. a la sombra de hombres incuestionablemente célebres. Asimismo, el análisis de Montiel Rayo incluye las publicaciones de Felisa Gil, Manuela Ballester y Juana de Ontañón, para quienes era muy importante reivindicar la igualdad de las mujeres en todos los ámbitos, por lo que publicaron historias sobre algunas de las mujeres españolas de la Edad Moderna que lucharon en contra de los prejuicios de su época. El análisis incluye también la obra de Clara Campoamor sobre la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, personaje histórico que atrapó el interés no sólo de Campoamor, sino también de Rosa Chacel, Margarita Nelken y de la periodista Cecilia G. de Guilarte.

Otra española que valió la pena narrar desde el exilio es Mariana Pineda, considerada un verdadero modelo de mujer por Isabel Oyarzábal, quien publicó una biografía en la sección “Folletones de Reconquista de España”, órgano de la Unión Nacional Española en México y fue una de las más activas creadoras del mito. Concepción Arenal también está en la lista de españolas valiosas, aunque en su caso no se haya transformado en mito y dos de sus biógrafas más relevantes fueron Clara Campoamor y María Enciso, ambas muy importantes en el análisis de Montiel Rayo, quien termina su trabajo con las biografías sobre Rosalía de Castro, especialmente por haber recibido el olvido de los grandes por demasiado tiempo.

Luisa García Manso en “La construcción del mito de ‘la Libertaria’ en la obra de Lucía Sánchez Saornil, Federica Montseny y Teresa Gracia” enfoca su análisis en la vida de María Silva Cruz, una joven sobreviviente de la masacre de Casas Viejas, ocurrida entre el 11 y 12 de enero de 1933. Mejor conocida como la “Libertaria”, la prensa de la época la transformó en una revolucionaria peligrosa, una campesina inocente o una heroína anarquista, según la corriente ideológica de la fuente en cuestión. Finalmente, los golpistas franquistas la asesinaron al inicio de la Guerra Civil. Según García Manso, el “Romance de la Libertaria”, de la poeta Lucía Sánchez Saornil es una de las representaciones más importantes del trágico destino de este personaje, quien desapareció completamente del imaginario colectivo español, una vez que Franco resultó victorioso. Sin embargo, dos autoras de distintas generaciones, ambas exiliadas en 1939 recuperan su historia: *María Silva la Libertaria* (Toulouse, 1951), novela breve escrita por Federica

Montseny y *Casas Viejas (Tragedia gótica y campesina)* (Roma, 1973), una obra de teatro a cargo de Teresa Gracia. García Manso ofrece en su ensayo el estudio del mito de la Libertaria y su recorrido desde la Segunda República hasta el exilio republicano.

María del Mar Mañas Martínez propone el análisis de dos reconstrucciones artísticas contemporáneas de uno de los iconos femeninos más relevantes en la literatura española en “Variaciones artísticas sobre Emilia Pardo Bazán en el siglo XXI: Emilia ‘la imprescindible’”. El análisis incluye la obra de teatro *Emilia* de Noelia Adánez y Anna R. Costa, que fue estrenada en 2016, y el cómic de Carla Berrocal *La Imprescindible. Retrato en diez actos de doña de Emilia Pardo Bazán*, publicado en 2021 y coincidiendo con el centenario de la muerte de la autora. Mañas Martínez se ocupa de indagar en ambas obras las características que hicieron de Pardo Bazán una ‘Mujer Moderna’ y precursora del feminismo español; su análisis no pasa por alto la positiva evolución que la icónica autora ha vivido: de ser considerada despectivamente como “la inevitable” entre sus pares escritores en el siglo XIX, se ha transformado en “la imprescindible”, en los siglos XX y XXI.

Otro estudio sobre la evolución de un personaje a través de la reescritura de su historia lo propone Verónica Azcue en “Identidades transfiguradas: Las Meninas en el teatro contemporáneo”. Azcue realiza un estudio panorámico sobre algunas piezas dramáticas inspiradas en el cuadro *Las Meninas* de Velázquez, que recuperan teatralmente los personajes femeninos del cuadro barroco. Las obras de Buero Vallejo, Jerónimo López Mozo, José Martín Elizondo, Ernesto Anaya, Ernesto Caballero y Beatriz Sierra muestran un recorrido que sitúa primero a Velázquez como centro y motor de la acción dramática y cede luego el papel principal al personaje femenino, demostrando la importancia de las relecturas y reescrituras de los iconos nacionales. En la misma trayectoria, Cristina Sanz Ruiz analiza la reescritura del mito de Santa Teresa de Jesús en “Soy Cristina de Jesús: la remitificación feminista de Teresa de Jesús según Cristina Morales”, a partir de la relectura de la obra original, las fuentes historiográficas y la ficción, creando un nuevo mito.

Julio E. Checa Puerta en “*Materia Medea* (2019): creación escénica, corporalidad y producción de nuevos sentidos” es una propuesta muy interesante porque presenta una creación de danza, estrenada en España en 2019, *Materia Medea*, cuya recreación del mito griego se hace desde la perspectiva de género y desde la perspectiva de una protagonista que está en una silla de ruedas, revelando una interseccionalidad muy original y necesaria. Finalmente, Christian von Tschilschke en “Roles de género y desmitificación: cincuenta años de condición femenina en *Las maravillas* (2020), de Elena Medel” se propone estudiar la primera novela de Elena Medel, en la que la autora continúa la desmitificación de ciertos tópicos sobre la identidad femenina y, además, se centra en las condiciones de vida de las trabajadoras para crear una nueva identidad femenina “liberada” de los mitos clásicos del amor, el matrimonio y la maternidad, que por siglos fueron los únicos pilares de una única identidad femenina.

“Mitos e identidades en las autoras hispánicas contemporáneas” es una obra que será muy bien recibida entre los estudiosos de la literatura española reciente, porque resulta una fuente inagotable de análisis enriquecedor y bibliografía valiosa, especialmente para los estudiosos de los mitos, uno de los tópicos más trabajados hoy en día, para quienes esta edición se volverá una lectura obligada.

Rossana Fialdini Zambrano
University of South Carolina / Campus Columbia

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND).