

**Abello Verano, Ana; Arciello, Daniele; Fernández Martínez, Sergio (editores): *La lupa y el prisma. Enfoques en torno a la literatura hispánica*. León, Universidad de León, 2019, 240 páginas.
ISBN: 978-84-9773-981-8**

**Damián Leandro Sarro
Universidad Nacional de Rosario (Argentina)**

El libro recoge una de las últimas y actuales miradas polifónicas de la crítica literaria hispánica y el recorrido es tan interesante como la coherencia misma de su título. En el *Prólogo* los editores aclaran el sentido metafórico de la lupa y el prisma, asociado con la idea de reflejar y descomponer la luz para que, en su trayecto refractario, nos ilumine ante el panorama literario. A esta magnífica idea, le sumo el término enfoque y así conformar una tríada semántica/etimológica de los tres sustantivos del título del volumen: lupa, prisma y enfoque. De ella se puede reconstruir el sentido de focalizar la luz, el fuego, hacia dentro, de iluminar a través del fuego el interior en una multiplicidad de rayos o partículas luminosas pasibles de ser aprehendidas por medio de la lupa. Así se logra aunar los tres conceptos encaminados por medio de la idea de iluminar, de dar fuego, de clarificar, de encender el entendimiento desde la misma heterogeneidad que estas investigaciones plantean. Por lo tanto, propongo pensar en un adjetivo que abarque el campo interpretativo de estos trabajos de jóvenes investigadores universitarios, y en este cometido no veo uno más pertinente que *prometeico*, es decir, la esencia de este volumen es su aporte prometeico a la crítica literaria actual.

En el *Prometeo encadenado*, de Esquilo, el héroe exclama «robé la recóndita fuente del fuego que se ha revelado como maestro de todas las artes y un gran recurso para los mortales» (vs. 110-112)¹. Trasladando este sentido mitológico a estas investigaciones y vinculándolo con el sentido detallado de la tríada sustantiva, puede entenderse desde otra óptica –siguiendo con la semántica de la lupa y el prisma– no sólo la significación del título, sino más aún el propósito figurado del libro.

Catorce capítulos organizados en cuatro apartados iluminan –continuamos con el

¹ Esquilo (2014): *Tragedias*, Madrid, Gredos. Trad. B. Perea.

mismo campo semántico— el amplio horizonte que nos ofrece la crítica literaria en nuestros días. El primer foco se titula *La narración observada*, y allí convergen cuatro trabajos que alumbran sobre aspectos humanos enraizados tanto en la individualización de las personas como en la socialización de minorías poblacionales. Luis León Prieto (Universidad de Oviedo) propone encender el debate en torno a la liberación femenina y la invisibilidad lésbica en el Franquismo en *Su cuerpo era su gozo*, de Beatriz Gimeno; una mirada que apela a la iniciación sexual desde lo afectivo y censurado al mismo tiempo, «podría decirse que Gimeno, en su primera novela, parece haber encontrado un punto de unión entre su faceta como activista y sus aspiraciones literarias». Raquel de la Varga Llamazares (Universidad de León) ilumina con el autobiografismo y los relatos memoriosos de las últimas obras de Antonio Pereira y su vinculación con el mismo tópico en Jorge L. Borges, «la voluntad de realizar una escritura personal fuera de modas y generaciones es lo que ha hecho de Antonio Pereira un autor ya considerado como canónico por su indiscutible maestría en la composición del cuento». Claudio Moyano Arellano (Universidad de Valladolid) focaliza también en la memoria y el compromiso sociopolítico y testimonial en *Años lentos*, de Fernando Aramburu, percibe una «voluntad explícita en él, en sus textos, de crear un espacio de reflexión y memoria en torno al terrorismo de ETA y las heridas aún no cicatrizadas»; es muy interesante su lectura en clave picaresca centrada en el origen humilde del protagonista. Y, por último, María Ayete Gil (Universidad de Salamanca) reduce la psicología del sujeto moderno en la obra de Sara Mesa, *Cicatrix*, lo que le habilita para insertar una mirada sociológica desde la metáfora de lo líquido aludiendo a Zygmunt Bauman; Ayete Gil concluye que «la autora elabora el retrato del sujeto inserto en la estructura de dominación capitalista, delineando las consecuencias de una subjetividad atravesada por la ideología dominante».

El segundo foco de procedimientos críticos se titula, justamente, *Iluminaciones poéticas*, y allí se presentan cuatro exposiciones enriquecidas gracias al eclecticismo de su desarrollo. El primer trabajo, de Marina Paniagua Blanc (Universidad de León) muestra la poesía politizada en pos de una reivindicación de lo americano y su exaltación independentista de la mano de la poesía de José Fernández Madrid; afirma Paniagua Blanca que «su poesía, como heredero de la tradición clásica, está cargada de referencias al mundo grecorromano» en su adhesión independentista. La iluminación nos exhibe luego el terreno trabajado por Juan Gallego Benot (Universidad Autónoma de Madrid) sobre la tradición mística y la espiritualidad simbólica que soslaya el matiz filosófico en los poemarios de Manuel Altolaguirre, reivindicando su labor poética en la exploración de la palabra a

principios del siglo XX, «se percibe una orientación más clara hacia el mundo plenamente poético, hecha ya la ruptura necesaria con las otras formas, más tradicionales, de percibir». Pedro Mármol Ávila (Universidad Autónoma de Madrid / Université de Genève) clarea un rincón muy específico en la obra poética de Federico García Lorca, el *Pequeño vals vienés*, para entender esa producción lírica como una sinécdoque donde se conjuga el verso y la danza; la conjugación de cuadros, figuras e imágenes clarifica aún más el trabajo de Mármol Ávila, que concluye la idea de un «viaje de Nueva York a Viena para acabar denotando a través de Viena lo que se siente en Nueva York, donde se agudiza el recelo hacia la sociedad». Cierra el apartado el trabajo de Francisco Javier Ayala Gallardo (Universidad Autónoma de Barcelona) con una mirada folklórica de las composiciones musicales y la poesía en José Agustín Goytisolo, proponiendo una interesante interconexión entre la palabra poética y la palabra musical, y «observamos un proceso de reelaboración textual que lleva inmanentemente impreso el componente musical».

El tercer foco, *Reflexiones comparadas*, está compuesto por cuatro trabajos unidos por la idea del rescate y la reivindicación social. La primera comunicación, de Asier Odriozola Otamendia (Universitat Pompeu Fabra), busca la reivindicación identitaria vasca del fuerismo en torno al II Centenario de Calderón de la Barca desde una perspectiva nacionalista vasco-española; concluye que el «bicentenario del Calderón de la Barca, además de alinearse con la cultura histórica del fuerismo, seguía el patrón festivo e ideológico de otros actos de memoria colectiva». Natalia Calviño Tur (Universidad Autónoma de Madrid) propone un rescate de la literatura femenina del exilio republicano en las figuras de Luisa Carnés y Silvia Mistral con un marcado matiz por la lucha contra el olvido; una exposición sobre el valor testimonial de la resistencia y el horror del destierro y por ello «logran expresar un mensaje de tal calado que su veracidad es indiscutible». El tercer trabajo, de Carmen Morales Martínez (Universidad de Murcia), prosigue con el abordaje de figuras femeninas, su empoderamiento y las disyuntivas generadas frente a matriarcas autoritarias de moral represora, tal como expone con *La casa de Bernarda Alba*, de Federico García Lorca, y con *Las vírgenes suicidas*, de Jeffrey Eugenides; la exposición de aquellos microuniversos regidos por la represión moralizante, la importancia de las apariencias y el autogobierno de la mano dura femenina nos desembocan en el acto de suicidio en ambas obras, y «sirven como revelación de que libertad es un derecho que no puede ser suprimido por ninguna moral autoritaria». Cierra este tercer apartado el escrito de Idoia Carramiñana Miranda (Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco) sobre la representación escénica y la

corporeidad del artista de la mano del vizcaíno Ramón Churruga, que desde un audaz abordaje comparativo enlaza la performance contemporánea con la juglaresca medieval; constituye un trabajo híbrido entre la imagen pictórica, la audiovisual y la verbal que en su devenir incita a una ruptura del paradigma logocéntrico occidental; finaliza su trabajo con la idea de que el término performance «posee un carácter marginal –como sucedía con los juglares– y por ello dentro de esta denominación tienen cabida los nómadas, los emigrantes, los híbridos, los desterrados».

El último foco del volumen, *Perspectivas didácticas*, posee dos trabajos donde se percibe la fuerza de una paideía sostenida en la diversidad intra y extra institucional. El primer estudio, de Sergio Montalvo Mareca (Universidad Complutense de Madrid / Instituto Universitario Menéndez Pidal) exhibe interesantes matices de la educación femenina en el *Espejo de ilustres y perfectas señoras*, de Joseph Rojo, a través del diálogo y desde una dimensión humanista y codicológica; este monográfico de Montalvo Mareca ilustra aspectos morales e ideológicos que configuraron la instrucción de las mujeres en el siglo XVII, aunque aclara que «supone un primer acercamiento a una obra inédita que no está presente en el canon a pesar del interés que suscita su tema: la educación femenina en el siglo XVII». Por último, Liu Xing (Universidad de Valladolid) ofrece una mirada didáctica en la enseñanza de español como lengua extranjera (ELE) por medio de la literatura, puntualmente desde el microrrelato, y logra, al mismo tiempo, valorizar la potencialidad de este género narrativo tanto dentro del ámbito literario como del didáctico; su implementación institucional permite, entre otras ventajas, el desarrollo de variadas habilidades lingüísticas y la adquisición de conocimientos culturales; razona Xing que el «éxito del microrrelato en la enseñanza se refleja no solo en la cantidad de los trabajos de investigación, sino también en la diversidad de las actividades propuestas».

Retomando la idea *prometeica* de este volumen, los monográficos que lo componen iluminan la literatura hispánica con eclécticos focos de análisis atravesados por el prisma de la escritura académica y proponen nuevas lumbres en el ejercicio comparativo de la crítica literaria; tal como exclamara Prometeo este volumen nos dice «y además de esto les concedí el fuego» (v. 252)².

² Esquilo, *op. cit.*