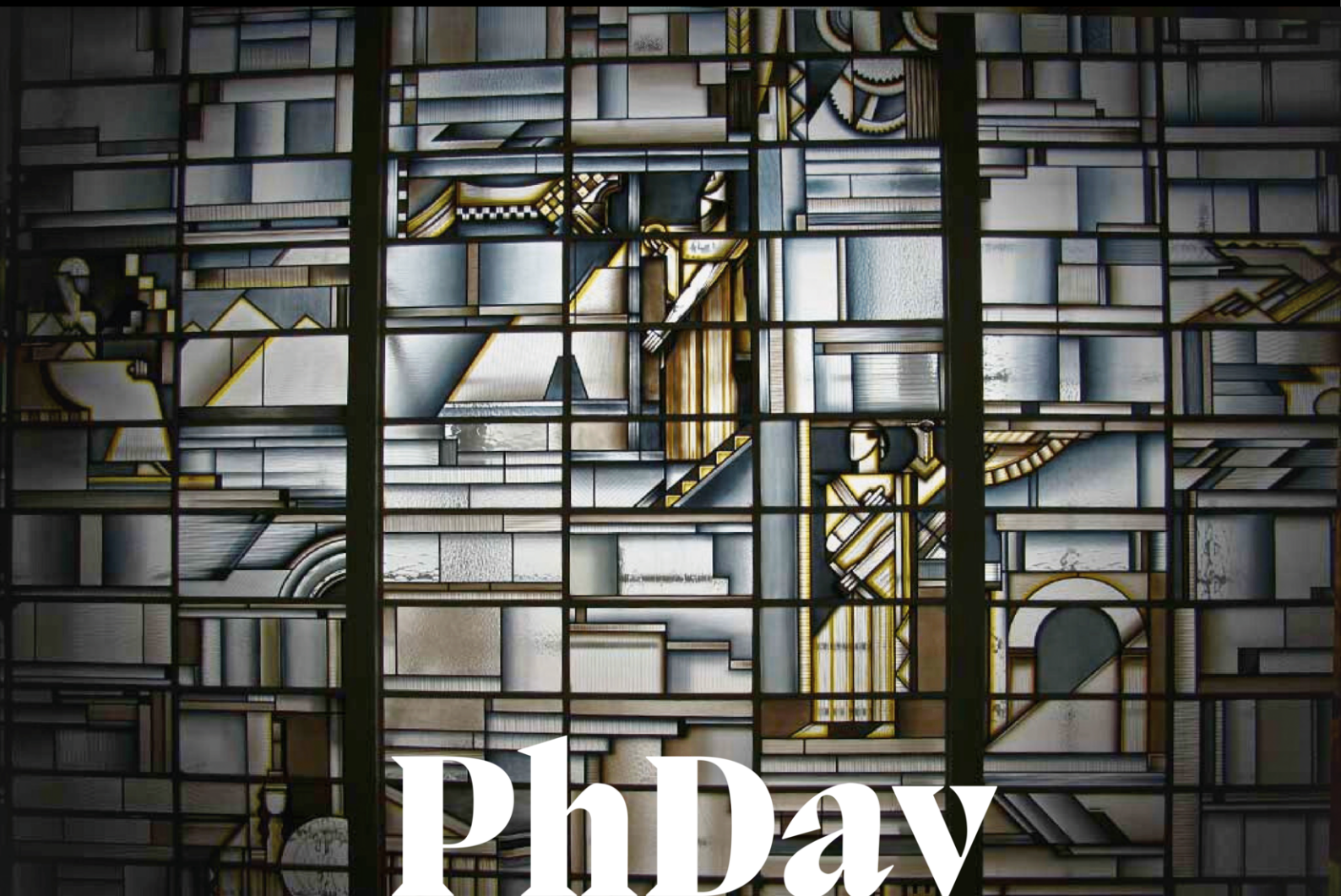

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

PhDay

FILOLOGÍA

LIBRO DE ACTAS

2023

FACULTAD DE
FILOLOGÍA

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

ESCUELA DE
DOCTORADO
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID

7.as JORNADAS PHDAY
FACULTAD DE FILOLOGÍA (UCM)

MADRID, 5 DE OCTUBRE DE 2023

LIBRO DE ACTAS

2024

ISBN: 978-84-09-60670-2

Coordinación: Nacho Esteban Fernández y María Carmen de Bernardo Martínez

Edición: María Carmen de Bernardo Martínez, Adi Bar Gera, Henri Berger, Carmen Calleja Mateos e Isabel Hoffman López

Maquetación: María Carmen de Bernardo Martínez

Portada: Isabel Hoffmann López

Comité organizador del PhDay 2023:

Estudios Franceses

Henri Berger

Estudios Literarios

María Carmen de Bernardo Martínez

Estudios Teatrales

Adi Bar Gera
Carmen Calleja Mateos

Lingüística Inglesa

Anda-Lucia Ciltan
Manuel Ruiz Quesada

Lingüística Teórica y Aplicada

Sara Carralero Fernández
Nacho Esteban Fernández
Isabel Hoffmann López
Hanfei Wu

Jurado del PhDay 2023:

Ciencias de las Religiones

Montserrat Jiménez San
Cristóbal

Ciencias del Mundo Antiguo

Javier del Barco del Barco

Estudios Literarios

José Manuel Correoso
Pilar Andrade
Teresa Cañadas García

Lengua Española y sus Literaturas

Juan Carlos Bayo Julve
Carmen Cazorla Vivas

Lingüística Inglesa

Gitte Kristiansen

Lingüística Teórica y Aplicada

María Victoria Escandell

Coordinación del PhDay 2023:

José Manuel Losada, vicedecano de Investigación y Doctorado

Marta López Vilar, delegada de la decana de Investigación y Doctorado

Organizan:

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

FACULTAD DE
FILOLOGÍA

ESCUELA DE
DOCTORADO
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
DE MADRID

Índice

Prólogo	6
El género en la traducción del euskera a otras lenguas	7
<i>Ane Irizar Melero</i> , ganadora del PhDay 2023	
<i>Little Women</i> : Estudio sociolingüístico de sus traducciones españolas (1933-2018).....	12
<i>Guiomar Castro Rubio</i> , accésit del PhDay 2023	
La elaboración de un nuevo léxico celtibérico	17
<i>Esteban Ngomo Fernández</i> , accésit del PhDay 2023	
Investigaciones en Lingüística.....	22
<i>Natalia Sgibneva Sgibneva</i>	
<i>Irene Menéndez de la Rosa</i>	
La <i>Passio</i> de Shirin: corporalidad, hagiografía y configuración de comunidades religiosas en el Imperio sasánida	24
<i>Aitor Boada Benito</i>	
La escritura genealógica en las obras de Sony Labou Tansi y Gabriel García Márquez: ¿Herencia, transmisión o «regalo envenenado»?	30
<i>Camille Joubert</i>	
La imagen de China en la literatura española del siglo XX, el caso de Marcela de Juan.....	35
<i>Linman Wu</i>	
La desmotivación en la enseñanza de idiomas: factores desmotivadores en ELE y su léxico (FDELEX)	39
<i>Nuria Álvarez Auñón</i>	
Investigaciones en Literatura Española e Hispanoamericana.....	44
<i>Catalina García-Posada Rodríguez</i>	
<i>Laura María Martínez Martínez</i>	
<i>Mens sana in societas sana</i> : género y ecopatologías mentales en la literatura angloamericana del s. XX	45
<i>Diego Carretero Román</i>	

La problemática ecosocial en las novelas de Rita Indiana	49
<i>María Elizabeth Nuño Plascencia</i>	
Isabella Andreini (Padua 1562 - Lyon 1604) en el origen de la dramaturgia seglar del siglo XVI y la traducción de su obra al español	54
<i>María del Valle Hidalgo Jiménez</i>	
Investigaciones en Estudios Literarios	60
<i>Sara Sáez Rodríguez</i>	
<i>María Augusta Albuja Aguilar</i>	
<i>Avanspettacolo</i> , características, temas y fortuna en la cultura italiana del siglo XX.....	61
<i>Patrizia Linossi</i>	
La figura de Luis Escobar en la escena española del siglo XX	67
<i>Lourdes Bermejo Diu</i>	
Historia de las competencias profesionales para la interpretación en el teatro de texto: cuerpo, voz y emoción. De Platón a Guskin Harold	73
<i>Sergio Pastor Polaino</i>	
Mundos virtuales en escena: Conectando con audiencias globales. Teatro digital y <i>Cyberformance</i>	77
<i>Juan Pablo Cruces Montecino</i>	
Investigaciones en Estudios Teatrales	85
<i>Leonardo Esteban Caicedo Zaza</i>	
<i>Orestes Pérez Estanquero</i>	

Prólogo

El día 5 de octubre de 2023 se celebró la séptima edición del PhDay en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El PhDay es una jornada gratuita realizada por y para investigadores predoctorales de la facultad, ya se encuentren en las primeras fases de investigación, ya estén por concluirarla. El evento estuvo abierto al público para toda la comunidad universitaria y personas interesadas fuera de ella.

En él participaron veintidós ponentes de todos los programas de doctorado de la facultad en una jornada amplia y fructífera. La diversidad de los trabajos ofreció una rica programación con la que compartir ideas, metodologías de investigación, dificultades y soluciones.

La conferencia disfrutó de un jurado de profesores de la facultad, con representación de varios departamentos, que conformó una parte imprescindible para el ambiente y la calidad del evento. Al final de la jornada, el jurado premió a tres participantes, que han podido disfrutar tanto del reconocimiento como de una aportación económica.

La buena experiencia de la jornada y el buen trabajo en equipo del comité organizador nos han llevado a lanzar el primer libro de actas del PhDay en la Facultad de Filología de la UCM y a las veintidós personas que presentaron sus investigaciones a responder positivamente al aceptar la inclusión de sus resúmenes. Además, se les ofreció la posibilidad de ampliar su comunicación, si así lo deseaban, con un artículo corto de entre 800 y 1000 palabras.

Esperamos que la publicación de este libro sea un primer paso para poner en valor las aportaciones de investigadores emergentes y contribuir a una mayor difusión, citación e interrelación de las investigaciones en el futuro. Desde el equipo del comité organizador animamos a quienes investiguen en programas de doctorado de la facultad a seguir participando tanto en la conferencia como en la publicación, si les surge la oportunidad.

Queremos agradecer al vicedecano su apoyo y ayuda constantes, al jurado su disponibilidad, a quienes expusieron su esfuerzo y sus ganas y, por supuesto, a todo el público que nos acompañó. Nos llevamos una experiencia estupenda, mucho aprendizaje y, sobre todo, nuevas amistades.

Os deseamos una enriquecedora lectura.

Comité organizador del PhDay 2023

Madrid, 8 de marzo de 2024

El género en la traducción del euskera a otras lenguas

Ane Irizar Melero

Doctorado en Lingüística Teórica y Aplicada

airizar@ucm.es

Ganadora del PhDay 2023

Resumen

El presente proyecto de tesis se propone estudiar la implicación del traductor en el proceso de traducción a través del estudio de la traducción de los elementos textuales sin marca de género en las traducciones literarias realizadas del euskera a otras lenguas, utilizando una metodología descriptiva. Esta direccionalidad resulta adecuada para nuestros objetivos, ya que el euskera no distingue géneros en su gramática, a diferencia de nuestras lenguas meta (catalán, español, francés, gallego e inglés). Así, los traductores pueden verse obligados a introducir en el texto meta información que no aparece en el texto de partida e incluso desconocen. Por lo tanto, nos planteamos las siguientes preguntas: ¿Qué deciden los traductores cuando se encuentran en estas situaciones? ¿Por qué toman esas decisiones? ¿Las toman de manera consciente? La búsqueda de las respuestas a estas preguntas se materializa en un estudio de tres fases: 1) estudio comparativo de la traducción de los elementos sin marca de género a partir de un catálogo de traducciones seleccionadas, 2) encuesta con traductores del catálogo y su posterior análisis cuantitativo-cualitativo y 3) verificación de resultados a través de una prueba de traducción con estudiantes de traducción.

Palabras clave: Traducción, género, sesgo del traductor, euskera.

Abstract

The present thesis project aims at investigating the translator's involvement in the translation process through the study of the translation of genderless forms in literary translations from Basque into other languages, employing a descriptive methodology. This directionality is particularly suitable for our objectives, as Basque grammar does not distinguish between genders, unlike our target languages (Catalan, English, French, Galician, and Spanish). Consequently, translators may be obligated to introduce information into the target text that was absent in the source text and that they may not know. Hence, we put forth the following questions: What are the decisions that translators make when faced with these situations? Why do they make these decisions? Are these decisions made consciously? The search for answers to these questions materializes in a three-phase study: 1) a comparative study of the translation of genderless forms based on a catalog of selected translations, 2) a survey with translators from the catalog and a subsequent quantitative-qualitative analysis, and 3) validation of results through a translation test with translation students.

Keywords: Translation, gender, translator bias, Basque.

1. PLANTEAMIENTO, OBJETIVOS E HIPÓTESIS

El proceso de traducción se compone de decisiones que dejan la huella del traductor en el texto traducido. Cuando traducimos desde una lengua como el euskera, que no distingue géneros en su gramática (Euskaltzaindia, 1991: 36), a lenguas que, en mayor o menor medida, sí lo hacen (Biber *et al.*, 1999; Álvarez y Xove, 2002; Riegel *et al.*, 2009; Real Academia Española, 2010; Institut d'Estudis Catalans, s.f.), nos vemos obligados a introducir en el texto meta (TM) información que no estaba presente en el texto de partida (TP). Nuestro proyecto de tesis¹ se propone estudiar las decisiones que toman los traductores cuando se encuentran en estas situaciones, utilizando una metodología descriptiva. En otras palabras, nos planteamos las siguientes preguntas: ¿Qué deciden los traductores cuando se encuentran en la situación descrita? ¿Toman estas decisiones de manera consciente? ¿Por qué las toman? Por último, proponemos realizar una comprobación empírica de los resultados obtenidos del estudio descriptivo.

Esta investigación se enmarca en la disciplina de los Estudios de Traducción (*cf.* Holmes, 1988) y encuentra su amparo teórico en la ideología y sociología de la traducción (*cf.* Tymoczko, 2003; Munday, 2007; etc.), la Teoría de los Polisistemas (*cf.* Even-Zohar, 1978, 1979; etc.), las investigaciones en género y traducción y los estudios de traducción feministas (*cf.* von Flotow, 1991, 2016; Braun, 1997; Arrizabalaga, 2007; etc.).

En cuanto a la hipótesis, partimos del trabajo de Friederike Braun (1997) que, habida cuenta de los hallazgos de su estudio, acuñó el término MAN (Male-As-Norm), un sesgo traductor que consiste en privilegiar por defecto el género masculino cuando se traducen elementos sin marca de género. Estas decisiones, no obstante, no son asépticas:

Desde el punto de vista de género, la traductor/a puede ser conSciente [*sic*] de su intervención [...]. Pero al contrario, también es posible que la traductor/a niegue su intervención, realizando en este caso una intervención INconsciente [*sic*] que implica necesariamente adherirse a la ideología patriarcal dominante. (Castro, 2008: 286)

Nuestra investigación, pues, aspira a estudiar la implicación ideológica del traductor en su práctica utilizando un fenómeno lingüístico concreto: los elementos sin marca de género y su traducción a lenguas que exigen dicha información.

2. METODOLOGÍA

Como adelantábamos, nuestro proyecto de investigación utiliza una metodología descriptiva (Toury, 2012[1995]). Más concretamente, se sirve del modelo de Lambert y Gorp (1985), que propone un análisis descriptivo en cuatro etapas: 1. Información preliminar; 2. Análisis macroestructural; 3. Análisis microestructural; y 4. Contexto sistémico. Este modelo

---

¹ El mencionado proyecto de tesis está dirigido por las Doctoras Elizabete Manterola Agirrezabalaga y María Matesanz del Barrio, a quienes agradecemos su guía y compromiso, y financiado por el Ministerio de Universidades de España, a través de un contrato de Formación de Profesorado Universitario (FPU21/00801).

se ha utilizado recientemente en varias tesis de traductología vasca análogas a la nuestra (e. g., Manterola, 2012; Zubillaga, 2013; Sanz Villar, 2015; Arrula, 2018).

Nuestro proceso investigador se divide en tres fases, que se corresponden con la búsqueda de las respuestas a las preguntas de investigación planteadas: 1. Análisis comparativo, 2. Encuesta y 3. Prueba de traducción.

2.1. Análisis comparativo

La primera fase de nuestro proyecto consiste en un análisis comparativo entre TP y TM. En primer lugar, hemos elaborado un catálogo de traducciones de textos de narrativa, partiendo del catálogo ELI (Manterola, 2021), que hemos revisado y expandido a través de numerosas fuentes (EIZIE, s.f.; UNESCO, s.f.; Gobierno Vasco, s.f.; etc.). Las obras incluidas en el catálogo se seleccionan de acuerdo con nuestros objetivos de investigación. El catálogo final está compuesto por 1192 entradas², a partir del que se selecciona el listado final de obras que se analizan comparativamente.

Este análisis consiste, en primera instancia, en un peinado del TP, en el que se identifican y clasifican³ los elementos sin marca de género. Después, se acude al TM para comprobar la estrategia de traducción (*i. e.*, si el elemento se ha traducido en masculino, en femenino o manteniendo la ambigüedad). Este estudio se lleva a cabo utilizando la herramienta de paralelización de textos TAligner 3.0⁴.

2.2. Encuesta

Asimismo, hemos diseñado una encuesta⁵ que se propone estudiar el proceso traductor en profundidad y que cuenta con dos fases: 1. Un cuestionario con preguntas generales sobre el proceso del traductor y sus ideas; 2. Una entrevista más detallada con preguntas sobre traducciones realizadas por el entrevistado. La primera fase contará con un gran grupo de traductores presentes en el catálogo de traducción, mientras que la segunda se realizará a un grupo más reducido.

2.3. Prueba de traducción

Por último, se realizará una prueba con estudiantes de traducción voluntarios. Se escogerá un texto en lengua vasca de acuerdo con nuestros objetivos y se pedirá a los

---

² Cada entrada se corresponde con un texto traducido. Esto quiere decir que el catálogo incluye varias traducciones de una misma obra y varias ediciones de una misma traducción.

³ En este texto no entraremos en detalles en lo que al método de clasificación de elementos sin marca de género y su justificación se refiere. Si se desea conocer el método de clasificación, puede consultarse Irizar Melero (2023: 104-105).

⁴ <https://addi.ehu.es/handle/10810/42445>.

⁵ Este estudio recibió informe favorable del Comité de Ética de la Universidad Complutense de Madrid con fecha de 16/11/2023 (Ref.: CE_20231116_05_HUM).

participantes que lo traduzcan a una de nuestras lenguas meta. Esta prueba se propone verificar de manera empírica los resultados obtenidos en fases anteriores.

3. CONCLUSIONES

Esta investigación está todavía en curso, por lo que no podemos ofrecer conclusiones definitivas. Sin embargo, el trabajo ya realizado permite dibujar algunas tendencias preliminares. En un artículo publicado recientemente (Irizar Melero, 2023), pusimos a prueba el procedimiento de la primera fase de nuestra investigación, con un pequeño corpus de dos TP y sendos TM en lengua castellana. En ambos textos traducidos, la decisión mayoritaria fue optar por el género gramatical masculino (Irizar Melero, 2023: 106), en elementos tanto abiertos como cerrados⁶. Esto permite corroborar de manera provisional las observaciones de otras autoras (Braun, 1997; Castro, 2008).

Referencias bibliográficas

- ÁLVAREZ, R., XOVE, X., 2002. *Gramática da lingua galega*. Vigo: Galaxia.
- ARRIZABALAGA, B., 2007. Itzulpena eta feminismoa. *Senez*, 32, pp. 81-96.
- ARRULA, G., 2018. *Autoitzulpenaren teoría eta praktika Euskal Herrian*. UPV/EHU. Available at: <<http://addi.ehu.es/handle/10810/27983>> [Accessed 25 January 2023].
- BIBER, D. *et al.*, 1999. *Longman grammar of spoken and written English*. Harlow: Pearson Education Limited.
- BRAUN, F., 1997. Making men out of people. The MAN principle in translating genderless forms. In: H. Kotthoff and R. Wodak, eds. 1997. *Communicating Gender in Context*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. pp. 3-30.
- CASTRO, O., 2008. Género y traducción: elementos discursivos para una reescritura feminista. *Lectora*, 14, pp. 285-301.
- EIZIE, s.f. *NorDaNor*: [online] Available at: <<https://nordanor.eus/norda?n=1>> [Accessed 28 June 2023].
- EUSKALTZAINDIA, 1991. *Euskal gramatika: lehen urratsak-I*. Bilbao: Euskaltzaindia.
- EVEN-ZOHAR, I., 1978. *Papers in Historical Poetics*. Tel Aviv: Porter Institute for Poetics and Semiotics.
- ., 1979. Polysystem Theory. *Poetics Today*, 1(1/2). pp. 287-310.
- FLOTOW, L. VON, 1991. Feminist Translation: Contexts, Practices and Theories. *TTR: traduction, terminologie, redaction*, 4(2), p. 69. Available at: <<https://doi.org/10.7202/037094ar>>.
- ., 2016. *Translation and Gender: Translating in the 'Era of Feminism'*. Londres: Routledge.
- GOBIERNO VASCO, s.f. *EIMA katalogoa*. [online] Available at: <<https://eimakatalogoa.eus/vufind/>> [Accessed 6 September 2023].

---

⁶ Ver Nota 3.

- HOLMES, J.S., 1988. *Translated!: Papers on Literary Translation and Translation Studies*. Amsterdam: Rodopi.
- INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS, 2018. *Gramàtica essencial de la llengua catalana*. Institut d'Estudis Catalans. Available at: <<https://doi.org/10.2436/10.2500.04.1>> [Accessed 13 May 2022].
- IRIZAR MELERO, A., 2023. Genero-markarik gabeko elementuen itzulpena euskara-gaztelania hizkuntza-konbinaketan: Eider Rodriguezen *Bihotz handiegia*. V. *Ikergazte, Nazioarteko Ikerketa Euskaraz*. UEU arg. Available at: <<https://dx.doi.org/10.26876/ikergazte.v.01.12>>.
- MANTEROLA, E., 2012. *Euskal literatura beste hizkuntza batzuetara itzulia. Bernardo Atxagaren lanen itzulpen moten arteko aldaera*. UPV/EHU. Available at: <<https://www.inguma.eus/produkzioa/ikusi/euskal-literatura-beste-hizkuntza-batzuetara-itzulia-bernardo-atxagaren-lanen-itzulpen-moten-arteko-aldiera>> [Accessed 9 June 2023].
- ., 2023. *Euskal Literatura Itzuliaren katalogoa (ELI) – UPV/EHU*. [online] Available at: <<https://www.ehu.eus/ehg/eli/>> [Accessed 28 June 2023].
- MUNDAY, J., 2007. Translation and Ideology. *The Translator*, 13(2), pp. 195-217. Available at: <<https://doi.org/10.1080/13556509.2007.10799238>>.
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 2010. *Nueva gramática de la lengua española: Manual*. Madrid: Espasa Libros.
- RIEGL, M., PELLAT, J.-C., RIOUL, R., 2009. *Grammaire méthodique du français*. Paris: Quadrige.
- SANZ, Z., 2015. *Unitate fraseologikoen itzulpena: alemana-euskara. Literatur testuen corpusean oinarritutako analisia*. UPV/EHU: Available at: <<https://www.inguma.eus/produkzioa/ikusi/unitate-fraseologikoen-itzulpena-alemana-euskara-literatur-testuen-corpusean-oinarritutako-analisisa>> [Accessed 15 February 2023].
- TOURY, G., 2012[1995]. *Descriptive Translation Studies – and beyond*. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- TYMOCZKO, M., 2003. Ideology and the Position of the Translator In What Sense is a Translator “In Between”? In: M. Calzada Pérez, ed. 2014. *Apropos of Ideology*. New York: Routledge, pp. 181–201.
- UNESCO, s.f. *Index Translationum*. [online] Available at: <<https://www.unesco.org/xtrans/bsform.aspx>> [Accessed 6 September 2023].
- ZUBILLAGA, N., 2013. *Alemanetik euskaratutako haur- eta gazte-literatura: zuzeneko nahiz zeharkako itzulpenen azterketa corpus baten bidez*. UPV/EHU. Available at: <<https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=96655>> [Accessed 15 February 2023].

Bionota

Ane Irizar Melero es graduada en Traducción e Interpretación por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y tiene un Máster en Traducción Literaria por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Actualmente es contratada predoctoral FPU y doctoranda en el programa de Lingüística Teórica y Aplicada en la UCM y está desarrollando una tesis sobre la traducción del género del euskera a otras lenguas. Sus intereses de investigación incluyen la traducción literaria, traducción y género y la traducción de lenguas minorizadas.

***Little Women*: Estudio sociolingüístico de sus traducciones españolas (1933-2018)**

Guiomar Castro Rubio

Doctorado en Lingüística Inglesa

guiomarcastro@ucm.es

Accésit del PhDay 2023

Resumen

Mi propuesta de investigación es un análisis sociolingüístico de un grupo seleccionado de traducciones al español de la novela estadounidense *Little Women* (1868/1869). El corpus meta consta de diez traducciones cuyo período de publicación se extiende desde el año 1933 hasta el 2018.

El objetivo de este trabajo traductológico es el de estudiar el método seguido por los traductores en distintas épocas teniendo en cuenta como los avances propiciados por los estudios de género en este campo pueden ayudarnos a evaluar traducciones más allá de un punto de vista meramente textual. Este estudio también pretende arrojar luz sobre los motivos que propician un encargo de traducción y su posible uso como herramientas de perpetuación de estereotipos, reivindicación feminista o adoctrinamiento educativo.

El análisis de las traducciones españolas comprende tres ámbitos: paratextual, macrotextual y microtextual. Esta división responde a la importancia que tienen tanto los detalles textuales como todos aquellos elementos que rodean a la traducción para poder evaluar su impacto y su propósito. De este modo intentaremos averiguar el porqué del gran número de traducciones de *Little Women* al español y cómo han plasmado el mensaje de la novela original.

Palabras clave: Traducción literaria, *Little Women*, Sociolingüística, Estudios de género, Paratextos.

Abstract

My research is based on a sociolinguistic analysis of a selected group of translations of the American novel Little Women (1868/ 1869) into Spanish. The corpus is composed by ten translations whose publishing dates range from 1933 to 2018.

The main goal of this research is to study the methodology and strategies followed by different translators in different decades and in doing so, to take advantage of the advances and improvements achieved by the Gender Studies in Translation, especially those that can help us to evaluate translations beyond a mere textual perspective. This research also aims to enlighten the motives behind a translation and its potential use as a tool to perpetuate social stereotypes, feminist vindications or educational indoctrination.

The analysis of the translations will be done from a three-fold perspective: paratextual, macrotextual and microtextual. This division intends to emphasize the importance of both textual and paratextual factors, and to evaluate their purpose and impact. Thus, we will try to discover what lies behind the great number of translations of Little Women into Spanish and the extent to which the target novels portray a similar message.

Keywords: *Literary Translation, Little Women, Sociolinguistics, Gender Studies, Paratexts.*

1. MARCO TEÓRICO Y METODOLOGÍA

El marco teórico de este análisis parte de los *turns* o giros en Traducción literaria, concretamente del *Cultural Turn*, *Sociological Turn*, *Performative Turn* y *Outward Turn*, así como de las teorías funcionalistas y los estudios descriptivos. Serán las líneas de investigación y los avances propuestos por estas teorías, tanto las que surgieron primero como las que vinieron después, las que enmarcarán y guiarán la metodología seguida posteriormente y condicionarán el tratamiento tanto de los resultados como de las conclusiones.

Al mismo tiempo, la base teórica también incluirá dos aproximaciones necesarias para orientar el análisis y sus hallazgos: la conjunción entre Feminismo y Traducción, y una panorámica general sobre la Traducción literaria en España durante el siglo XX. El primer punto se antoja necesario dado el carácter feminista de *Little Women* y la necesidad de incluir una perspectiva que nos permita analizar la relevancia del mensaje; y el segundo nos ayudará a enmarcar el contexto sociohistórico y político en el que se publicaron las traducciones analizadas.

En cuanto a la metodología, el análisis sociolingüístico se llevará a cabo, como queda dicho, en tres niveles: desde la perspectiva paratextual se analizarán todos aquellos factores que rodean a la traducción, desde las portadas o las introducciones, hasta los capítulos del volumen en cuestión; en la perspectiva macrotexual se incluirá una perspectiva general sobre el volumen traducido; por último, el cotejo microtextual incluirá un apartado dedicado al retrato de los personajes masculinos y femeninos y un análisis sobre el sesgo ideológico en la traducción con equivalentes hallados en las diversas traducciones y cotejados con el texto original. Estos ejemplos estarán divididos en categorías lingüísticas, como las variedades dialectales, el tratamiento de expresiones, las referencias religiosas o las referencias amorosas. El análisis de dichos equivalentes y su traducción está destinado a ilustrar las modificaciones, omisiones y cambios ejecutados en las traducciones y la enmienda o la perpetuación de los mismos, así como el efecto que dichos cambios tienen en la clasificación de la novela y su impacto en los lectores.

2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tras haberse completado de manera preliminar las tres fases del análisis, puede afirmarse que son muchas las diferencias encontradas entre las diez traducciones incluidas en el corpus, no solo macrotualmente sino también en el tratamiento de diversos términos culturales, religiosos o en ejemplos de crítica social o reivindicaciones feministas. Se han encontrado omisiones, cambios de argumento y manipulaciones especialmente en las traducciones publicadas en las décadas de los 50 y los 70. Del mismo modo, muchos de estos errores y cambios deliberados se han mantenido en las traducciones publicadas en los años 80 y 90. Ha sido necesario un cambio de enfoque y de perspectiva sobre la novela y su autora, así como una mayor relevancia de los Estudios de Género en Traducción, para que las traducciones de *Little Women* publicadas a partir de la década de los 2000 hayan

conseguido rescatar el texto original y corregir los múltiples cambios y omisiones cometidos en las versiones de décadas anteriores.

A tenor de todos estos hallazgos, puede afirmarse que dichas modificaciones, omisiones y manipulaciones tenían un doble objetivo: por un lado, convertir a *Little Women* en un libro destinado a niñas y jóvenes cuyo mensaje original queda sepultado en las traducciones y, por otro, usarlo de este modo para reforzar una serie de preceptos acordes con la situación sociopolítica, que no han conseguido modificarse o corregirse hasta mucho tiempo después.

Las diferencias en los elementos paratextuales también son más que evidentes. Puede verse claramente que en las traducciones publicadas en los años 50, 70 y 80 las portadas son mucho más aniñadas e incluyen ilustraciones de corte infantil. Las traducciones más contemporáneas, por el contrario, pretenden rescatar el mensaje original de la novela dando a sus volúmenes un aspecto más serio e incluyendo un aparato crítico cuya misión principal es rescatar no solo el verdadero mensaje de la novela, sino la figura de Alcott como escritora e intelectual de su tiempo.

3. CONCLUSIONES PRELIMINARES

A pesar de que el análisis aún está en fase preliminar y de revisión, pueden extraerse algunas conclusiones a partir de los datos obtenidos.

Han sido necesarias varias décadas y múltiples traducciones para que *Little Women* recuperara en España su mensaje original y para que volviera a ponerse el foco no solo en su condición de texto feminista, sino también en el valor literario tanto de sus personajes como de su historia. Ha sido precisamente gracias a las traducciones más contemporáneas, así como a los estudios dedicados tanto a la novela como a la autora, los que han podido restablecer el valor literario de la novela.

La conjunción entre Traducción y Estudios de género es más que relevante para estudiar casos de posibles cambios y manipulaciones en textos de carácter feminista y poder así rescatar el mensaje original. Ha sido necesaria una nueva perspectiva de traducción y una nueva corriente de estudio para que la novela recuperara no solo su impronta primigenia, sino para que se la reivindicara con justicia.

Todos y cada uno de los cambios y modificaciones ejecutados en los textos traducidos tienen un impacto más que evidente no solo en el lector, especialmente si se trata de un público joven en proceso de aprendizaje, sino también en la consideración y clasificación de la novela, y su futura relevancia dentro del canon literario tanto de la sociedad fuente como de la sociedad meta.

Referencias bibliográficas

- ALCOTT, L.M., 1933. *Mujercitas*. Translated from English by María Sepúlveda. Barcelona: Juventud.
- ., 1933. *Más cosas de Mujercitas*. Translated from English by María Sepúlveda. Barcelona: Juventud.
- ., 1956. *Mujercitas*. Translated from English by María Martí. Barcelona: Bruguera.
- ., 1958. *Aquellas Mujercitas*. Translated from English by José María Carbonell. Barcelona: Bruguera.
- ., 1970. *Mujercitas*. Translated from English by unknown. Bilbao: Laida.
- ., 1971. *Aquellas Mujercitas*. Translated from English by unknown. Bilbao: Laida.
- ., 1985. *Mujercitas*. Translated from English by Tradutext. Madrid: Gaviota.
- ., 1987. *Aquellas Mujercitas*. Translated from English by Tradutext. Madrid: Gaviota.
- ., 2015. *Mujercitas*. Translated from English by Gloria Méndez. Barcelona: Penguin Random House.
- ., 2018. *Mujercitas*. Translated from English by Axel Alonso. Madrid, Akal.
- BASSNETT, S., 1980. *Translation Studies*. Translated from English by London and New York: Routledge.
- ., 1992. Writing in no man's land: questions of gender and translation. *Ilha do Desterro*, 28(2), p. 63-73.
- BASSNETT, S., JOHNSTON, D., 2019. The outward turn in Translation Studies. *The translator*, 25(3), p. 181-188.
- BATCHELOR, K., 2018. *Translation and Paratexts*. London and New York: Routledge.
- BENDER, C. 2017. Gender Stereotyping in *Little Women*: Let us be elegant or die!. *MJUR* (8), p. 140-153.
- BERSTEIN, S., 1993. Writing and *Little Women*: Alcott's Rethoric of Subversion, *ATQ*, 7(1), p. 25-38.
- BOUGHTON, J.M., 2002. The Bretton Woods proposal: an brief look. *Political Science Quarterly*, 42(6), p. 564.
- BOURDIEU, P., 2002. Les conditions sociales de la circulation internationale des idées, *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, 145, p. 3-8.
- BRUFAU, N., 2011. Traducción y género: El estado de la cuestión en España, *MONTI*, 3, p. 181-207.
- CASTRO, O., 2009. (Re) Examinando horizontes de los Estudios Feministas de Traducción: ¿Hacia una tercera ola?, *MONTI*, 1, p. 59-86.
- ., 2013. Introduction: Gender, Language and Translation at the Crossroads of Disciplines, *Gender and Language* 7(1), p. 5-12.
- FOUCES, C., 2011. *La traducción literaria y la globalización de los mercados culturales*. Translated from English by Granada: Editorial Comares.
- GIUGLIANO, M., HERNÁNDEZ, E., 2019. La recepción de *Little Women* en España a través de sus traducciones y adaptaciones, *Quaderns, Revista de Traducció*, 26, p. 137-160.

- GREENE, J., 2000. A woman's legacy: An analysis of feminist themes in the work of Louisa May Alcott, University of Tennessee Honors Thesis Projects.
- INGHILLERI, M., 2005. The Sociology of Bourdieu and the construction of the 'object' in Translation and Interpretation Studies, *The Translator*, 11(2) p. 125-145.
- MARTÍN RUANO, R., 2022. De evoluciones y retos en la investigación traductológica del siglo XXI, *Trans. Revista de Traductología*, 6, p. 43-63.
- SANTAEMILIA, J., 2011. Woman and Translation: Geographies, Voices, Identitites, *MonTI*, 3, p. 9-49.
- SIMON, S., 1996. *Gender in Translation*. Translated from English by London and New York: Routledge.
- VON FLOTOW, L., 1991. Feminist Translation: Context, Practises and Theories, *Traduire la Théorie*, 4, p. 69-84.
- ., 2006. Feminism in Translation: The Canadian factor, *Quaderns. Revista de Traducció*, 13, p.11-20.
- WOLF, M., 2009. The implications of a Sociological Turn- Methodological and disciplinary questions, *Translation Research, Projects* 2, p. 73-79.
- ., 2010. Translation going social? Challenges to the (Ivory) Tower of Babel, *MonTI*, 2, p. 29-46.
- ., 2017. A 'Performative Turn' in Translation Studies? Reflections from a Sociological perspective, *TransCultural*, 9(1) p. 27-44.

Bionota

Guiomar Castro Rubio es alumna del programa de Doctorado en Lingüística Inglesa de la Universidad Complutense desde 2017, ocupación que compagina con su trabajo como profesora de inglés. Se graduó en esta misma universidad en Traducción e Interpretación en 2013 y, posteriormente, cursó el Máster en Traducción Literaria (2014-2015). Su objetivo una vez defendida la tesis doctoral es dedicarse tanto a la enseñanza universitaria como a la investigación en traducción y a la práctica profesional.

La elaboración de un nuevo léxico celtibérico

Esteban Ngomo Fernández

Doctorado en Estudios del Mundo Antiguo

enfernandez@ucm.es

<https://orcid.org/0000-0002-9313-4344>

Accésit del PhDay 2023

Resumen

El celtibérico es la única lengua celta documentada con seguridad en la Península Ibérica en la Antigüedad; se trata de una lengua indoeuropea perteneciente a la rama lingüística celta, al igual que otras lenguas que se hablan hoy en día como el gaélico, galés, córnico y bretón. En el año 2000 vio la luz el único léxico celtibérico publicado hasta la fecha: *Wörterbuch der keltiberischen Inschriften (WKI)*, obra de la especialista D. S. Wodtko. Nuestro trabajo de investigación consiste fundamentalmente en una revisión y actualización de esta *magna opera*. La presente contribución expondrá los resultados provisionales de nuestro trabajo, así como la metodología, con una especial atención a la base de datos léxica que hemos creado y permite manejar de una manera ordenada y sistematizada el amplio volumen de datos, que conforma nuestro estudio lingüístico del celtibérico. La parte más novedosa de nuestro trabajo cristalizará en el apartado de las conclusiones donde presentaremos los resultados provisionales de nuestro proyecto de tesis. Particularmente, la actualización y revisión del léxico celtibérico nos ha permitido elaborar unos índices de aparición de palabras por categoría gramatical. Este enfoque resulta novedoso en el ámbito de la paleohispanística y en la tradición de estudios lexicográficos del celtibérico.

Palabras clave: celtibérico, léxico, base de datos, indoeuropeo, lenguas paleohispánicas.

Abstract

Celtiberian stands out as the sole well-documented Celtic language in the ancient Iberian Peninsula. As an Indo-European language within the Celtic linguistic branch, it shares affinity with contemporary languages such as Gaelic, Welsh, Cornish, and Breton. In 2000, the sole published Celtiberian lexicon to date, Wörterbuch der keltiberischen Inschriften (WKI), crafted by specialist D. S. Wodtko, came to light. Our research primarily involves revisiting and updating this monumental work. Our contribution will unveil the provisional results of our study, detailing the methodology and placing particular emphasis on the lexical database we've developed. This database streamlines the organized and systematic management of the extensive dataset underpinning our linguistic exploration of Celtiberian. The most groundbreaking aspect of our work emerges in the conclusions section, where we will present the preliminary outcomes of our thesis project. Notably, the revision of the Celtiberian lexicon has enabled us to compile word occurrence rates by grammatical category, marking a distinctive approach in the realms of Palaeohispanic studies and Celtiberian lexicography.

Keywords: Celtiberian language, Lexicon, Database, Indo-European Studies, Palaeohispanic languages.

1. INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

El celtibérico, como lengua celta de la Península Ibérica y lengua extinta de corpus cerrado, tiene como principales fuentes de conocimiento la epigrafía y las fuentes literarias antiguas. El nuevo *Léxico Celtibérico* posee una estructura tripartita conformada por una introducción, un cuerpo central constituido por fichas de comentario lingüístico y un apartado de conclusiones, donde se incorporarán las cuestiones relativas a la descripción de la gramática celtibérica y los índices de aparición de palabras según su clase. El cuerpo central presenta un orden alfabético con una entrada unívoca para cada registro, asegurada mediante nuestra base de datos. Esta permite disponer de integridad referencial, manejar un alto volumen de datos y realizar análisis de datos a través de consultas, informes, etc. Un objetivo general de nuestro proyecto de investigación es la elaboración de un vocabulario por orden alfabético donde se recojan todas las secuencias celtibéricas susceptibles de análisis lingüístico. Ello incluye las palabras atestiguadas a partir del año 2000, las ya documentadas y las que aparezcan durante el proceso de elaboración de la tesis. El nuevo lexicón deberá constituirse como una herramienta de consulta actualizada y organizada para los expertos en la materia como segundo objetivo principal. La elaboración de los índices de palabras por categoría permitirá establecer qué categorías gramaticales han experimentado un incremento significativo desde la publicación de nuestra obra de referencia, *WKI*. Finalmente, el cuarto objetivo es el análisis lingüístico de todo el léxico celtibérico, con el propósito de que el nuevo vocabulario se convierta en una fuente de conocimiento para esta lengua celta. Nuestra metodología presenta una periodización por etapas: la primera consistió en la cuantificación del volumen del léxico y la segunda en la organización de las palabras que conforman el registro general según diferentes apartados. En tercer lugar, se aborda un estudio comparativo del léxico celtibérico que implica propuestas de reconstrucción y comentarios lingüísticos específicos de cada vocablo. La última etapa es la finalización de las fichas de registro, el correspondiente análisis de datos y la extracción de la información a través de nuestra base de datos relacional. Asimismo, se finalizarán la realización de los índices de palabras por categoría gramatical y las conclusiones generales sobre la gramática celtibérica.

1.1. La base de datos léxica

La base de datos léxica presenta una tabla de registro principal con 1018 entradas, incluidos los lemas de referencia. El campo léxico ejerce como clave principal, ya que no tiene sentido que haya registros repetidos. Una tabla aparte recoge la base de datos bibliográfica por orden alfabético, esta se encuentra construida en espejo con la Base de Datos *Hesperia: Banco de Datos de Lenguas Paleohispánicas (BDHesp)*. Cada entrada posee una notación abreviada, compartida con la base de datos de Hesperia, que figura en la bibliografía de cada comentario. Existe una tabla de referencias por soporte, en la que empleamos la referencia de la *BDHesp* para cada inscripción; esta nos permite identificar cada pieza arqueológica inscrita con su soporte de escritura correspondiente (recipiente, tésera, etc.). Una pieza determinada puede contener más de un texto y también es posible

que una inscripción dada no posea todavía referencia en Hesperia: estas son catalogadas con la etiqueta «Incertum», válida para el resto de los campos de la base de datos léxica. Los campos de nuestra base de datos son el léxico por registro, bibliografía por registro, notación abreviada de la bibliografía, categoría gramatical, referencia Hesperia y línea de aparición, contexto de aparición, derivados en celtibérico, etimología, cognados en otras ramas lingüísticas del indoeuropeo, comentario lingüístico, observaciones, sistema dual y, por último, significado.

1.1.1. Resultados provisionales

Los resultados provisionales de la actualización del léxico celtibérico arrojan un total de 161 vocablos nuevos no incluidos en *WKI*. Un alto porcentaje de ellos no poseen una clasificación gramatical clara (Incertum) y existen categorías especiales, determinadas por la naturaleza epigráfica de los textos: *e. g.* abreviatura. Los índices de aparición por clase de palabra son los siguientes para el total de 161 secuencias nuevas: 40 nombres propios (24,81 %), algunas formas son dudosas como *tuliese*, *RIAMITI* o *MV+NOIMO* (Lorrio y Velaza, 2005: 1039; Torres Martínez y Ballester, 2014, p. 272; Jordán, 2019, p. 661). Se identifican 12 genónimos (7,45 %), las palabras *uenikenion* y *nalbankun* son ambiguas; expurgadas estas, se obtiene un 6,21 % del total de nuevos vocablos (Olcoz, Luján y Medrano, 2007-2008, pp. 96-97; De Hoz, 2013, pp. 51-58; 2014, pp. 369-370; Jordán, 2019, 605). Existen 4 topónimos (2,48 %); solamente es incierto *karalom* (Villar, *et al.*, 2001, p. 112). De los 20 adjetivos (12,42 %), un 25 % son claramente localicios (*AVILACA*, *burzauka*, *IKVRBICA*, *SALVANTICA*, *sekisamaka*) (Remesal, 1999, p. 599; Jordán, 2001, pp. 384-385; Rodríguez Morales, 2009, p. 227, p. 232; Ballester y Turiel, 2008-2009, pp. 78-80; Armendáriz y Velaza, 2022, p. 154). Los 18 apelativos (11,18 %) configuran una categoría problemática, se incluyen formas controvertidas como *bastoniam* (Lorrio y Velaza, 2005, p. 1037; Prósper, 2007, p. 26; Ballester, 2008, p. 70-71). Se identifican 2 pronombres (1,24 %); los ejemplos son inseguros: se incluyen *eisubos* e *iskuez* y se excluyen *istarei* y *tas(kue)*, también interpretados como tales (Vicente y Ezquerro, 1999, p. 589; Rubio Orecilla, 1999, p. 154; Villar *et al.*, 2001, pp. 114-115; Lorrio y Velaza, 2005, p. 1038; Prósper, 2007, pp. 33-34, 39-42; Prósper, 2013-2014, p. 135). Hay 0 adverbios (*vide infra* «preposiciones»), 1 conjunción (0,62 %), 2 preposiciones (1,24 %), aunque es ambigua la distinción entre preposición y adverbio en celtibérico: *DV* es una preposición con seguridad y *entor* podría ser un adverbio (Villar *et al.*, 2001: 119-120; Prósper, 2017, pp. 4-5; Beltrán *et al.*, 2020, pp. 114-115). Existen 49 palabras oscuras (Incertum) (30,43 %), sin una clasificación gramatical clara, algunas son fragmentarias como *arke[ ]* o bien se precisa más información sobre ellas: *sekalbam* (Sanz, 2008, p. 181; Blanco, 2011, p. 180-181; Estarán, *et al.*, 2011, p. 254-255; De Bernardo, Romero y Sanz, 2012, pp. 169-173; Jordán, 2019, p. 381). Hay 10 verbos (6,21 %), 5 de ellos son seguros y representan un 3,10 % del total de nuevos términos. Algunas formas podrían ser participios, provisionalmente están incluidos en esta clase (*cfr.* *AVDINTVM*, *toruonti*) (Jordán, 2015, p. 79; 2019, p. 127, p. 135, p. 227, p. 445; Beltrán *et al.*, 2020, p. 125).

Referencias bibliográficas

- ARMENDÁRIZ, J./VELAZA, J. 2022. Dos nuevas téseras celtibéricas de La Custodia (Viana, Navarra). *Palaeohispanica*, 22, pp. 139-160.
- BALLESTER, X. 2008. Post-scriptum a la plúmbea carta celtibérica a ¿Abulos? *Sylloge Epigraphica Barcinonensis*, 6, pp. 69-72.
- BALLESTER, X./TUIEL, M. 2008-2009. Nueva tésera con inscripción pisciforme con inscripción celtibérica. *Studi Celtici*, 8, pp. 73-95.
- BLANCO, J. F. 2011. Los inicios del uso de la escritura entre los vacceos: grafitos y textos en su contexto arqueológico. *ELEA*, 11, pp. 153-227.
- DE BERNARDO, P., ROMERO, F. Y SANZ, C. 2012. Grafitos con signario celtibérico en cerámica de Pintia (Padilla de Duero-Peñafiel, Valladolid). *Palaeohispanica*, 12, pp. 157-194.
- BELTRÁN, F., JORDÁN, C., DÍAZ, B. Y SIMÓN, I. 2020. *El Bronce de Novallas (Zaragoza) y la epigrafía celtibérica en alfabeto latino*. Zaragoza: Museo de Zaragoza.
- ESTARÁN, M.J., SOPEÑA, G., GUTIÉRREZ, F.J. Y HERNÁNDEZ, J.A. 2011. Nuevos esgrafiados procedentes de Contrebia Belaisca. *Palaeohispanica*, 11, pp. 249-263.
- HESPERIA: BANCO DE DATOS DE LENGUAS PALEOHISPÁNICAS, 2005. [online] Disponible en: <[Base de Datos Hesperia: Banco de Datos Online de Lenguas Paleohispánicas](#)> [Acceso: 30 November 2023].
- DE HOZ, J., 2013. A celtiberian inscription from the Rainer Daehnhardt Collection and the problem of the celtiberian genitive plural. En: J. L. García Alonso, ed. 2013. *Continental Celtic Word Formation. The Onomastic Data*. Salamanca: Universidad Salamanca. pp. 51-62.
- ., 2014. Del grupo familiar indoeuropeo al grupo familiar celtibérico. En: Á. Martínez, B. Ortega, M.ª H. Velasco y M.ª H. Zamora, eds. 2014. *Ágalma: ofrenda desde la Filología Clásica a Manuel García Teijeiro*, Valladolid: Universidad de Valladolid. pp. 359-375.
- JORDÁN, C. 2001. Chronica Epigraphica Celtibérica I: Novedades en epigrafía celtibérica. *Palaeohispanica*, 1, pp. 369-391.
- ., 2015. Chronica Epigraphica Celtiberica IX. *Palaeohispanica*, 15, pp. 227-248.
- ., 2019. *Lengua y Epigrafía Celtibéricas*. Zaragoza: Universidad de Zaragoza.
- LORRIO, A.J./VELAZA, J. 2005. La primera inscripción celtibérica sobre plomo. *Palaeohispanica*, 5, pp. 1031-1048.
- OLCOZ, S., LUJÁN, E. Y MEDRANO, M. 2007-2008. Inscripciones paleohispánicas sobre cerámica de Navarra: nuevos grafitos y revisiones de lectura. *Trabajos de Arqueología Navarra*, 20, pp. 87-102.
- PRÓSPER, B. 2007. *Estudio lingüístico del plomo celtibérico de Iniesta*. Salamanca: Universidad de Salamanca.
- ., 2013-2014. Time for Celtiberian dialectology: Celtiberian syllabic structure and the interpretation of the bronze tablet from Torrijo del Campo, Teruel (Spain). *Keltische Forschungen*, 6, pp. 115-155.

- . 2017. Novallas, ¿un testimonio celtibérico de la ingeniería romana en Hispania? En: J. A. Álvarez-Pedrosa, A. Bernabé, E. Luján y F. Presa, eds. 2017. *Ratna. Homenaje a la profesora Julia Mendoza*. Madrid: Guillermo Escolar, pp. 163-170.
- REMESAL, J. 1999. En torno a una nueva tésera de hospitalidad. En: F. Beltrán Lloris y F. Villar Liébana, eds. 1999. *Pueblos, lenguas y escrituras en la Hispania prerromana: actas del VII Coloquio sobre Lenguas y Culturas Paleohispánicas*. Salamanca: Universidad de Salamanca. pp. 595-603.
- RODRÍGUEZ MORALES, J. 2009. Una nueva tésera con leyenda Avilaca. En: G. Bravo y R. González Salinero, eds. 2009. *Formas de integración en el mundo romano*. Madrid: Signifer Libros. pp. 225-236.
- RUBIO ORECILLA, F. J. 1999. Aproximación lingüística al bronce de Torrijo (Teruel). *Veleia*, 16, pp. 138-157.
- SANZ, C. 2008. Un puñal-reliquia vacceo hallado en Pintia (Padilla de Duero, Valladolid). *Gladius*, 28, pp. 177-194.
- TORRES-MARTÍNEZ, J. F./BALLESTER, X. 2014. La tessera de hospitalidad del oppidum de Monte Bernorio (Villarén de Valdivia, Palencia). *Palaeohispanica*, 14, pp. 263-286.
- VICENTE, J.D./EZQUERRA, B. 1999. El bronce celtibérico de Torrijo del Campo (Teruel). En: F. Beltrán y F. Villar Liébana, eds. 1999. *Pueblos, lenguas y escrituras en la Hispania prerromana: actas del VII Coloquio sobre Lenguas y Culturas Paleohispánicas*, Salamanca: Universidad de Salamanca. pp. 581-594.
- VILLAR, F., DÍAZ, M.ª A., MEDRANO, M. M.^a Y JORDÁN, C. (2001): *El IV Bronce de Botorrita (Contrebia Belaisca): Arqueología y Lingüística*. Salamanca: Universidad de Salamanca.

Bionota

Graduado en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Filología Clásica y Máster en Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas por la misma universidad. Actualmente, es doctorando del Departamento de Filología Clásica de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Sus principales intereses académicos son el griego antiguo, la lingüística indoeuropea y las lenguas paleohispánicas, con especial atención al celtibérico y las restantes lenguas celtas antiguas.

Investigaciones en Lingüística

La localización de la imagen corporativa en los medios digitales (inglés-español): perspectivas sociolingüística y traductológica

Natalia Sgibneva Sgibneva

Doctorado en Lingüística Teórica y Aplicada

natasgib@ucm.es

En la era de Internet las empresas utilizan el entorno digital para dirigirse a sus consumidores con el fin de transmitir su imagen y fomentar la interacción. Para las empresas internacionales estos contenidos necesitan ser traducidos. Tratándose del ambiente digital, nos referimos a la localización: la adaptación lingüística y cultural para el locale de destino. Según Bert Esselink (2000: 1), *locale* significa la combinación específica de idioma y región.

La investigación pretende realizar el análisis comparativo de los contenidos corporativos en inglés del Reino Unido y sus traducciones en español de España aplicando fundamentos teóricos en los ámbitos de la traducción, la sociología y la sociolingüística. El objetivo consiste en describir los principales recursos lingüísticos de la comunicación corporativa, llevar a cabo el análisis comparativo de estos contenidos y sus traducciones, estudiar los problemas y descubrir las tendencias de desarrollo en este sector.

La investigación permite obtener una visión detallada sobre las estrategias de traducción en el entorno digital, los factores clave y posibles problemas derivados de la propia naturaleza del entorno y de las características sociolingüísticas de los lectores. Los resultados podrán ser utilizados por los traductores y otros profesionales en el proceso de localización de los contenidos corporativos en el entorno digital.

Palabras clave: traducción, localización, comunicación corporativa, medios digitales, inglés, español.

Irene Menéndez de la Rosa

Doctorado en Lingüística Inglesa

imenendez@ucm.es

Challenges of Multilingual Dubbing: A Corpus-Based Analysis es una disertación que busca responder a la cuestión de si el público final de la versión doblada al castellano de una obra audiovisual original multilingüe en inglés recibe una versión final igualmente multilingüe y, en caso contrario, si eso afecta a su recepción de dicha obra. Para ello, abarca el análisis de un corpus bilingüe especialmente diseñado, compuesto por la versión original multilingüe en inglés y la versión doblada al castellano de 50 escenas, para determinar si la versión doblada preserva el multilingüismo de la versión original y en qué medida, y ofrecer soluciones alternativas de doblaje cuando se considere necesario (aplicando un estándar que se propone en la propia disertación). Asimismo, el trabajo recoge datos sobre la recepción por parte del público de la versión original multilingüe en inglés y su versión doblada al castellano, así como de hábitos de consumo audiovisual mediante dos cuestionarios en línea dirigidos a una audiencia angloparlante (Q1) y a una audiencia hispanoparlante (Q2). Dichos cuestionarios tienen como objetivo ofrecer resultados sobre el uso de las plataformas de *streaming*, y el uso y la actitud de los participantes hacia el doblaje y el subtítulo, teniendo en

cuenta diferentes factores como la edad de los encuestados, su nacionalidad, su formación académica, y los idiomas que hablan.

Palabras clave: Traducción Audiovisual, Multilingüismo, Doblaje, Estándarm, Corpus, Cuestionarios.

La *Passio* de Shirin: corporalidad, hagiografía y configuración de comunidades religiosas en el Imperio sasánida

Aitor Boada Benito

Doctorado en Ciencias de las Religiones

aitboada@ucm.es

<https://orcid.org/0000-0001-9877-4255>

Resumen

La *Passio* de Shirin es un testimonio hagiográfico escrito en el siglo VII y conservado en griego que narra el nacimiento, conversión al cristianismo y posterior captura y ejecución de una joven zoroastriana llamada Shirin. Esta mártir formaba parte de una de las muchas comunidades cristianas del Imperio sasánida (siglos III – VIII), una vasta unidad geopolítica que se caracterizaba por la diversidad cultural, lingüística y religiosa. No obstante, la posición hegemónica la ocupaba el zoroastrismo. Dentro de este entorno de interacción continua, las demás identidades religiosas —judaísmo, maniqueísmo, cristianismo, etc.— se esforzaban por distinguirse, casi siempre de manera agonística. Esta tesis explora que una de las herramientas de distinción fue la descripción del cuerpo de los mártires en las hagiografías.

Palabras clave: Hagiografía; Imperio sasánida; Antigüedad Tardía; conflicto religioso; corporalidad.

Abstract

The Passio of Shirin is a hagiographic text written in the 7th century and preserved in Greek that narrates the birth, conversion to Christianity and subsequent capture and execution of a young Zoroastrian woman named Shirin. This martyr was part of one of the many Christian communities of the Sasanian Empire (3rd– 8th centuries), a vast geopolitical entity that was characterized by cultural, linguistic and religious diversity. However, the hegemonic position was occupied by Zoroastrianism. Within this environment of continuous interaction, other religious identities—Judaism, Manichaeism, Christianity, etc.—strove to distinguish themselves often in an agonistic manner. This thesis explores how one of the tools for distinction was the description of saintly bodies in hagiographies.

Key words: *Hagiography; Sasanian Empire; Late Antiquity; Religious Conflict; Embodiment.*

1. Introducción. Objetivos

La presente tesis examina la representación del cuerpo de los mártires como una herramienta útil de diferenciación identitaria en los testimonios hagiográficos. En concreto, esta tesis examina el uso del cuerpo femenino como categoría discursiva en un testimonio hagiográfico específico: la *Passio* de Shirin (ed. Devos, 1964). Este es un testimonio conservado en único manuscrito escrito en griego y datado en el siglo XI que actualmente se conserva en la Biblioteca Medicea Laurenziana de Florencia.

En este testimonio se narra el nacimiento, conversión al cristianismo y posterior captura y ejecución de una joven aristócrata zoroastriana llamada Shirin. La mártir nació en Karkā de Bēt Selōk —actual Kirkuk, al noreste de Irak— y pertenecía a una familia de la nobleza local. Cuando se convirtió al cristianismo, pasó a formar parte de una de las muchas comunidades que integraban el paisaje religioso del Imperio sasánida (224-651 e. c.) (véanse Daryae (2009), Canepa (2020) y Bonner (2020) para los estudios más recientes sobre este período histórico). Esta unidad geopolítica fue el cuarto imperio persa y el último del Irán preislámico, y su territorio comprendía los actuales países de Irak, Irán, Azerbaiyán, Armenia, Afganistán, algunas regiones de Pakistán, el Cáucaso y Asia Central, así como partes del este de Turquía y Siria. Este amplísimo territorio se caracterizaba por la diversidad religiosa y lingüística, aunque la posición hegemónica en todos los niveles —cultural, político y, por supuesto, religioso— la mantenía el zoroastrismo. Dentro de este marco, entonces, las demás identificaciones —judaísmo, maniqueísmo, cristianismo, etc.— se encontraban en interacción constante, pero en una posición evidente de disidencia. Por eso, las distintas comunidades llevaron a cabo procesos específicos de diferenciación y demarcación, y se sirvieron para ello de herramientas diversas (véase Payne, 2015: 55). Para los cristianos, sin duda, una de las herramientas más útiles de diferenciación fue la hagiografía (Brock (2008: 77-98) ofrece una lista, no actualizada, de las hagiografías conservadas de este período).

Los relatos de mártires ejecutados a cargo de las autoridades sasánidas contribuyeron de manera crucial a la formación de una comunidad religiosa lejos del Imperio bizantino, independiente de este y marcada por la variedad lingüística, de rito y la posición de disidencia en la que se encontraban. Los hagiógrafos se sirvieron de herramientas variadas que les fueron útiles para legitimar una diferenciación y articular una identidad cristiana en interacción constante con otras religiones, especialmente el zoroastrismo. Una de estas herramientas fue el cuerpo.

Así pues, esta tesis explora cómo el cuerpo de los mártires representado en los relatos se convirtió en una herramienta útil de diferenciación para los hagiógrafos y las comunidades a las que iban dirigidos estos textos. Para realizar el análisis, la tesis concibe, tal y como propone Julia Lewandowska (2020: 26), el cuerpo santo y sus procesos no como elementos biológicos y estáticos, sino como categorías socialmente mediadas, cambiantes y sujetas a las presiones específicas del contexto. Basándose en el análisis discursivo de la religión como categoría, esta tesis no pretende definir el cuerpo martirial como algo universal y estático, sino como una herramienta situacional, contingente y útil para

establecer una diferenciación en determinados contextos agonísticos. Por lo tanto, esta tesis considerará como la representación en los relatos del cuerpo como santo / no santo, femenino / masculino, débil / fuerte, etc., así como sus procesos —sexualidad, emociones, relaciones con el entorno, etc.— fueron elementos útiles y válidos para construir una identificación religiosa en disidencia y marcada, sobre todo, por la interacción con el zoroastrismo. La presencia del cuerpo martirial en los relatos se convierte, por tanto, en un ejercicio público y comunitario, un ejercicio mediado en el que estas representaciones tienen el objetivo de marcar, especialmente, inclusión y exclusión del grupo social. El cuerpo de los mártires se convierte, en definitiva, en un ejercicio político.

1.1. Metodología

Los pilares metodológicos de la tesis son dos: corporalidad y comunidad. El primero hace referencia a la presencia discursiva del cuerpo martirial en los relatos, mientras que el segundo hace referencia a esta como elemento de configuración de comunidades, eminentemente político y relevante para la articulación del conflicto religioso.

2. Estructura

Esta tesis se desarrolla en torno a tres ejes temáticos principales considerados necesarios para el examen de la construcción comunitaria en el testimonio de Shirin. Estos forman, cada uno, los tres capítulos del trabajo: la relación con el entorno no humano, el análisis de la vulnerabilidad y la expresión de las emociones.

El primer capítulo aborda la dimensión corporal de la relación entre Shirin y su entorno no humano como eje fundamental de articulación religiosa. Entendiendo por «entorno no humano» tanto los elementos naturales —animales, vegetación, orografía, elementos climáticos, etc.— como las entidades no humanas —divinidades, entidades demoníacas, etc.—, algunos estudios recientes (Burrus, 2019, 2020, 2023; Peers 2020; Porter, 2021; Proctor 2022) han defendido la relevancia de estas interacciones en el discurso y la articulación social del cristianismo tardoantiguo. Este capítulo, de forma más concreta, analiza como los mártires desarrollan una relación específica con este en situaciones de crisis: torturas, momentos de opresión física extrema, encarcelamientos, intentos de violación, muerte, etc. Esto permite comprender que los episodios de crisis que sufren los mártires casi siempre dibujan un marco de actuación en el que el entorno no humano está dispuesto a ayudarlos, protegerlos y, sobre todo, a reafirmar el poder de la fe cristiana sobre las demás religiones.

Amparadas en los episodios bíblicos y otros elementos intertextuales, estas escenas trazan un marco de relación con el entorno completamente horizontal y no jerárquico, un marco en el que el entorno no humano presta su ayuda a los mártires en las situaciones que más lo necesitan. Lo relevante de este análisis es que es una perspectiva que atiende a estas escenas como elementos situacionales, mediados y guiados por el contexto en el que se insertan.

El segundo capítulo aborda el estudio de la vulnerabilidad en el testimonio de Shirin y cómo este elemento inherentemente corpóreo se convierte en una herramienta útil para la articulación de una identidad religiosa. Este capítulo entiende por «vulnerabilidad» la exposición o la resistencia al peligro que muestra la mártir y examina cómo la articulación de la identidad religiosa se va formando y negociando a través de la reflexión sobre este concepto. Apoyándose en los marcos teóricos propuestos por los *Disability Studies* en las sociedades premodernas (p. ej., Frohne, 2016; Laes, 2019; Kuuliala, 2020), se recurre a la conceptualización de la capacitación y se crea el término «configuraciones capacitantes». Mediante este término, el capítulo explora como determinadas representaciones sobre las características físicas del cuerpo de los mártires fueron elementos condicionantes que los acercaban o alejaban de la santidad.

Mediante su comparación con otros testimonios hagiográficos en los que la configuración corporal es totalmente opuesta, se examina como la conceptualización de los cuerpos santos se convirtió en un elemento relevante para reflexionar sobre la obtención de la santidad, para integrar a estos personajes en la nómina de santos y, finalmente, como la semantización del sufrimiento físico y la degradación de los cuerpos adquiere una relevancia fundamental para el desarrollo identitario de la comunidad religiosa.

El tercer capítulo aborda la expresión de las emociones y su relevancia identitaria. Basándose en la teoría del afecto propuesta por Sara Ahmed (2004: 4), este capítulo observa las emociones en su faceta agentiva. Esto implica que no trata de definir los estados emocionales presentados en el testimonio de Shirin, sino observar como estos estados emocionales son relevantes a la hora de construir una comunidad y atribuir las cualidades emocionales a ciertos individuos y no a otros. Tomando el concepto desarrollado por Megan Moore (2021: 8) de «excepcionalismo emocional», el capítulo defiende que la expresión de los estados emocionales en el testimonio de Shirin es un acto inherente y conscientemente político, que define con precisión qué miembros —ajenos y pertenecientes al grupo— pueden experimentar ciertas emociones y qué miembros no. De esta forma, el capítulo observa como los sentimientos con asociaciones negativas —la rabia, la ira, el enfado, el miedo, etc.— son siempre experimentados por el extremo negativo del espectro, es decir, por las autoridades sasánidas o la familia de Shirin. Por el contrario, la alegría o los términos referidos al campo semántico de la fortaleza física y espiritual son experimentados por Shirin y, en menor medida, por la comunidad de cristianos que la sigue. Esto permite, entonces, el análisis léxico de los diferentes términos referidos a los estados emocionales que aparecen en el texto.

3. Conclusiones

El estudio científico de las religiones ha visto un auge en la consideración del cuerpo como elemento relevante para el desarrollo del fenómeno religioso. Gracias a este nuevo enfoque, determinados aspectos del plano social como el género, la capacitación, la vulnerabilidad o la percepción sensorial entran de lleno en el estudio crítico de la configuración de comunidades religiosas, así como en los procesos de inclusión o exclusión

que se llevan a cabo en estos grupos. Finalmente, esta tesis es significativa en muchos aspectos. Su carácter interdisciplinar hace que sea relevante para algunos campos de las Ciencias Sociales y las Humanidades. En primer lugar, los estudios hagiográficos se ven nutridos por la conjunción de diversas disciplinas que permiten observar varios aspectos desde otros puntos de vista que hasta ahora no habían sido considerados. El estudio de lo no humano, las relaciones y la contribución del poshumanismo permiten observar como las escenas de interacción de los mártires con su entorno natural se convirtieron en herramientas de legitimación de una identidad religiosa a través de los testimonios hagiográficos. El énfasis en la vulnerabilidad como un elemento capacitante responde a los esfuerzos de los estudios de la discapacidad por rechazar las nociones hegemónicas de lo normativo y proponer nuevos ámbitos de reflexión sobre lo que se considerada capacitante o no para la inclusión social. También, esta tesis es relevante para los Estudios de Género en la medida en que explora las fuerzas y discursos competentes en los testimonios hagiográficos y analiza como estos pretendían articular una noción normativa de la feminidad. Por último, el énfasis en los matices de los procesos corporales pretende destacar la relevancia de la corporalidad en el estudio de las religiones en un contexto histórico y también contemporáneo. La variedad de matices y la profundidad a la que ha pretendido llegar este análisis del cuerpo y su intersección con la comunidad no pretende añadir complejidad a un proceso por sí mismo heterogéneo y difuso. El propósito último de esta tesis es, por tanto, destacar la multiplicidad de discursos competentes, fuerzas y códigos que operan en procesos de socialización y permiten, en definitiva, generar, definir y articular vías de exclusión, opresión e inclusión en una comunidad y en el estudio de esta.

Referencias bibliográficas

- AHMED, Sara. 2004. *The Cultural Politics of Emotion*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- BONNER, Michael. 2020. *The Last Empire of Iran*. Piscataway: Gorgias Press.
- BROCK, Sebastian P. 2008. *The History of the Holy Mar Ma 'in: With a Guide to the Persian Martyr Acts*. Piscataway: Gorgias Press.
- BURRUS, Virginia. 2019. *Ancient Christian Ecopoetics: Cosmologies, Saints, Things*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- . 2020. Hagiography without Humans: Simeon the Stylite. En: Giulia Maria Chesi y Francesca Spiegel, eds. 2020. *Classical Literature and Posthumanism*. London: Bloomsbury. pp. 237-246.
- . 2023. *Earthquakes and Gardens. Saint Hilarion's Cyprus*. Chicago: The Chicago University Press.
- CANEPA, Matthew. 2020. *The Iranian expanse: Transforming royal identity through architecture, landscape, and the built environment, 550 BCE–642 CE*. Los Angeles – Berkeley: University of California Press.
- DARYAEE, Touraj. 2009. *Sasanian Persia: The Rise and Fall of an Empire*. Londres: I. B. Tauris.

- DEVOS, Paul. 1964. Sainte Sirin, martyre sous Khosrau Ier Anōšarvan. *Analecta Bollandiana* 64, 1-2, pp. 87-131.
- FROHNE, Bianca. 2016. Performing Dis/ability? Constructions of 'Infirmity' in Late Medieval and Early Modern Life Writing. En: Christian Krötzel, Katariina Mustakallio y Jenni Kuuliala, eds. 2016. *Infirmity in Antiquity and the Middle Ages*. London: Routledge. pp. 51-66.
- KUULIALA, Jenni. 2020. *Saints, Infirmity, and Community in the Late Middle Ages*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- LAES, Christian. 2019. Power, Infirmity and 'Disability'. Five Case Stories on Byzantine Emperors and Their Impairments. *Byzantinoslavica - Revue internationale des Etudes Byzantines*, 77, 1-2, pp. 211-229.
- LEWANDOWSKA, Julia. 2020. "Am I that Body?": Mystical Bodies and Polyphonic Bodies in the Early Modern Nuns' Spiritual Autobiographies. *Teksty Drugie*, 1, 14, pp. 17-35.
- MOORE, Megan. 2021. *The Erotics of Grief: Emotions and the Construction of Privilege in the Medieval Mediterranean*. Ithaca: Cornell University Press.
- PAYNE, Richard. 2015. *A state of mixture: Christians, Zoroastrians, and Iranian Political Culture in Late Antiquity*. Berkeley-Los Angeles: University of California Press.

Bionota

Graduado en Filología Clásica y máster en Ciencias de las Religiones por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente cursa el Programa de Doctorado en Ciencias de las Religiones por la misma Universidad y es Investigador Contratado en el Programa Investigo-MITES, adscrito al Departamento de Filología Clásica de la Universidad Complutense. Su investigación se centra en el análisis de las comunidades religiosas cristianas fuera del Imperio bizantino, especialmente en territorio sasánida.

La escritura genealógica en las obras de Sony Labou Tansi y Gabriel García Márquez: ¿Herencia, transmisión o «regalo envenenado»?

Camille Joubert

Doctorado en Estudios Franceses

camillej@ucm.es

Resumen

El proyecto de investigación pretende profundizar el trabajo sobre la intertextualidad entre Sony Labou Tansi y Gabriel García Márquez desde una perspectiva temática. Se exige pensar y definir conceptos tales como la familia, la transmisión, la herencia o el tabú. Es central la investigación de la genealogía, su integración e influencia en las narraciones, además del estudio de los recursos utilizados por los autores y las similitudes que pueden existir en sus escrituras. El corpus de obras se centra en *Cien años de soledad* y *El otoño del patriarca* de Gabriel García Márquez y *Les sept solitudes de Lorsa Lopes* y *La vie et demie* de Sony Labou Tansi. A partir de un marco intertextual, se trata de establecer paralelismos entre las obras para reflexionar sobre el concepto de escritura genealógica y finalmente estudiar los vínculos entre la literatura de expresión francesa y la literatura hispanoamericana. Efectivamente, la imaginación alocada y espectacular de los dos escritores no es ajena al contexto histórico y político en el que vivieron, que también se refleja en su escritura. La recuperación de características de la escritura de Gabriel García Márquez por Sony Labou Tansi permitió al escritor congolés romper con las tradiciones de la literatura europea para repensar los centros literarios y renovar la novela africana de expresión francesa.

Palabras clave: escritura genealógica, intertextualidad, literatura comparada, literatura transatlántica, literatura de expresión francesa.

Abstract

*The research project aims to deepen the work on intertextuality between Sony Labou Tansi and Gabriel García Márquez from a thematic perspective. It requires thinking about and defining concepts such as family, transmission, inheritance and taboo. The investigation of genealogy, its integration and influence in the narratives is central, as well as the study of the resources used by the authors and the similarities that may exist in their writings. The corpus of works focuses on Gabriel García Márquez's *Cien años de soledad* and *El otoño del patriarca* and Sony Labou Tansi's *Les sept solitudes de Lorsa Lopes* and *La vie et demie*. Using an intertextual framework, the aim is to establish parallels between the works in order to reflect on the concept of genealogical writing and, finally, to study the links between literature of French expression and Spanish-American literature. Indeed, the wild and spectacular imagination of the two writers is not unrelated to the historical and political context in which they lived, which is also reflected in their writing. The recovery of characteristics of Gabriel García Márquez's writing by Sony Labou Tansi enabled the Congolese writer to break with the traditions of European literature in order to rethink the literary centers and renew the African novel of French expression.*

Keywords: genealogical writing, intertextuality, comparative literature, transatlantic literature, French-language literature.

1. LA INTERTEXTUALIDAD

Se han escrito numerosos trabajos sobre los vínculos entre los dos autores y la asunción, por parte de Sony Labou Tansi, de rasgos del estilo literario de Gabriel García Márquez, así como la reflexión sobre algunas de las temáticas planteadas por el colombiano (por ejemplo, el hecho de jugar con lo absurdo, recurrir a la hipérbole, incluir elementos característicos del realismo mágico, o la crítica de la dictadura). Para entender mejor este análisis, es imprescindible presentar el concepto de intertextualidad, definido por Roland Barthes (1968) como «hecho de escrituras múltiples; procedentes de varias culturas, y que entran en diálogo entre sí, en parodia, en impugnación». Este juego intertextual permite al autor congoleño crear una impronta literaria capaz de expresar todas las contradicciones, violencias y esfuerzos a los que se enfrenta el continente africano de la posindependencia. Además, invita a repensar las referencias literarias hacia el «polo atlántico» (Yves Clavaron, Jean-Marc Moura, 2017) rompiendo con las tradiciones de la literatura europea impuesta en el contexto colonial. Gabriel García Márquez se convierte a su vez para Sony Labou Tansi en «una sombra tutelar» (1982), expresión que el colombiano utilizó en el discurso de recepción del Premio Nobel para *Cien años de soledad* (1967).

1.1. Principios teóricos

En cuanto a la intertextualidad, se utilizan conceptos canónicos como la «polifonía textual» de Mijaíl Bajtín (*Problemas de la poética de Dostoievski*, 1963), que inicia la reflexión sobre la posibilidad de que el género novelesco mezcle varios géneros y discursos. Posteriormente, Julia Kristeva (*Semiotiké. Recherches pour une sémanalyse*, 1969) acuña el término «intertextualidad» y desarrolla los conceptos de conectividad, dialoguicidad y productividad textual. Con *Palimpsestes, la littérature au second degré* (1982), Gérard Genette afina las definiciones y analiza la intertextualidad un conjunto de vínculos entre textos: la transtextualidad. Por último, Tiphaine Samoyault (*L'intertextualité: mémoire de la littérature*, 2001) completa la investigación al considerar la literatura como un mecanismo de comunicación literaria que impulsa las relaciones entre las obras y entre el escritor y el lector.

Además de estos trabajos, cuya mayoría están centrados en la literatura occidental, Diagne y Lusenbrink proponen pensar en las especificidades africanas en *L'intertextualité dans les littératures sénégalaises* (2019), estudian el ambiguo vínculo entre la intertextualidad colonial y la tradición oral africana. Para comprender el panorama general de la literatura africana en lengua francesa, existen varias obras que rastrean los grandes nombres y las principales características de las obras, entre ellas *Littératures d'Afrique Noire de langue française* (1999), de Jacques Chevrier, que enumera cronológicamente las obras más influyentes y sus principales características. Sewanou Dabla en *Nouvelles écritures africaines, romanciers de la seconde génération* (1986) ofrece una presentación más detallada de los escritores a partir de los años sesenta.

En cuanto a Sony Labou Tansi y a Gabriel García Márquez, numerosas obras presentan los vínculos intertextuales entre ambos. Jean Marc Moura e Yves Clavaron

analizan los vínculos entre los continentes de cada uno de nuestros autores en *Histoire des lettres transatlantiques: les relations littéraires Afrique - Amérique* (2017). Artículos como los de Théo Ananissoh, «À propos de Sony Labou Tansi lecteur de García Márquez» (1997), y Daniel Henri Pageaux, «Entre le renouveau et la modernité: vers de nouveaux modèles?» (1985) y «La vie et demie de Sony Labou Tansi: presencia de la narrativa de García Márquez en la literatura francófona» (2015), cuestionan estos vínculos, diseccionan las similitudes y diferencias y trabajan para comprender mejor los procesos creativos y los contextos de la escritura.

2. LA ESCRITURA GENEALÓGICA

Este trabajo pretende explorar un tema común a ambos autores, el de la genealogía. Inspirada por el trabajo de Claire de Ribaupierre en su tesis *Le roman généalogique: Claude Simon et Georges Perec* (2002), sigo una metodología principalmente temática para observar los temas dimanantes de la genealogía, lo que significa para los personajes y la narrativa. Las cuatro novelas presentan linajes o vínculos familiares aparentemente indestructibles, pero por supuesto cuestionables. ¿Se pueden salvar los personajes de las predisposiciones genealógicas?

El título de la tesis, *La escritura genealógica en Sony Labou Tansi y Gabriel García Márquez: herencia, transmisión o «regalo envenenado»*, se hace eco de varios conceptos vinculados a la cuestión de la escritura genealógica. En primer lugar, está la idea de herencia como don material o inmaterial legado por un antepasado. El proceso es consciente por parte del donante, mientras que el descendiente es en principio pasivo, receptor. Luego está la transmisión, que puede percibirse, si nos atenemos a la etimología latina *transmissio*, como un paso, un cruce de una generación a la siguiente de una o varias características (físicas, psíquicas, por qué no materiales). Aquí, el proceso es menos tangible y es difícil saber si es consciente o no, tanto por parte del ancestro como del descendiente. Este es uno de los puntos que un análisis en profundidad de nuestras novelas nos ayudará a aclarar. Por último, «el regalo envenenado» retoma los dos conceptos anteriores y plantea interrogantes sobre el valor del legado y su influencia en el desarrollo del personaje y de la trama. ¿Podrá prosperar el descendiente o se verá lastrado por una existencia que le resultará dolorosa?

2.1. Primeras pistas de análisis

En nuestro corpus ya se pueden esbozar dos tipos de genealogía: una filial y otra política. La primera está vinculada a la descendencia familiar, en la que surgen las cuestiones de linaje, autoridad paterna/materna y vínculo entre antepasados y descendientes. También están relacionados con temas como la violencia, la venganza, la magia y la memoria. El segundo tipo, político, se refiere a los «gobernantes» presentes en las obras. ¿Cómo transmiten sus poderes y a quién? No obstante, los principales interrogantes surgen cuando convergen las dos genealogías. ¿Se perpetúan los problemas de cada genealogía o, por el contrario, ¿permite resolverlas? ¿No es la organización familiar ante todo política?

Resultará interesante incluir algunas líneas de pensamiento vinculadas a la psicogenealogía (transmisión de experiencias y traumas a las nuevas generaciones) y a la antropología del parentesco.

Referencias bibliográficas

- BOURDIEU, P., 1991. Le champ littéraire. *Actes de la Recherche en Sciences Sociales* 3–46.
- CHEVRIER, J., 1999. *Littératures d’Afrique noire de langue française*. Nathan Université.
- CLAVARON, Y., MOURA, J.M., 2017. *Histoire des lettres transatlantiques : les relations littéraires Afrique – Amérique*. Les Perséides.
- DIOP, P. S., & GARNIER, X., 2007. «Sony Labou Tansi à l’œuvre. Actes du colloque internat», Organisé par les Univ. Paris 12 et Paris 13, les 15 et 16 mars ’07. *Itinéraires et contacts de cultures*, 283.
- DIOP, E.H.A., 2002. Le réalisme social et magique chez Gabriel García Márquez et chez Sony Labou Tansi. *Éthiopiennes : revue socialiste de culture négro-africaine* (no. 68, p. 53-63). ISSN 0850-2005.
- EMAN, 2014. *Manuscrits de Sony Labou Tansi*. [online] Claire Riffard, équipe francophone, Institut des textes et manuscrits modernes (CNRS-ENS); projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Available at: <<https://eman-archives.org/francophone/collections/show/4>> [Accessed 29 November 2023]
- GARCÍA MÁRQUEZ, G., 1968., *Cien años de soledad*. 5.ª ed. Madrid: Debolsillo, 2003. ISBN-13978-8497592208.
- ., 1976., *El otoño del patriarca*. 3.ª ed. Madrid: Debolsillo, 2003. ISBN- 9788497592413.
- GARNIER, X., 1999. *La magie dans le roman africain*. Presses Universitaires de France. ISBN: 9782130498780. DOI: 10.3917/puf.garni.1999.01. Available at: <<https://www.cairn.info/magie-dans-le-roman-africain--9782130498780.htm>>.
- HENRY, A.-K., 2012. *Mythes et violence dans l’œuvre de Sony Labou Tansi*. Thèse de l’université de Cergy Pontoise.
- LABOU TANSI, S., 1979. *La vie et demie*. Paris: Éditions du Seuil, coll. «Points», 1998, ISBN: 978-2-02-035306-9.
- ., 1985. *Les sept solitudes de Lorsa Lopes*. 2.ª ed. Paris: Editions du Seuil, coll. «Points» 1994, ISBN: 2-02-022689-8.
- MORENO, J., et al., 2021. *Gabriel García Márquez. Literatura y memoria*. 2.ª ed., Programa Editorial Universidad del Valle. Available through: <<https://programaeditorial.univalle.edu.co/gpd-gpd-gabriel-garcia-marquez-literatura-y-memoria-9786287500471-6398acb5be18c-6398acb5be1e4.html>>.
- MOUDILENO, L., 2006. Magical Realism: “Arme miraculeuse” for the African Novel? *Research in African Literatures* 37, 28–41.
- MUDIMBE, V.-Y., 2021. *L’invention de l’Afrique. Gnose, philosophie et ordre de la connaissance*, Hors collection. Paris: Éditions Présence Africaine.
- PAGEAUX, D.H., 1982. García Márquez en français: De la traduction au modèle. *Lendemain*, (27).

—., 1985. Entre le renouveau et la modernité: Vers de nouveaux modèles?. Notre Librairie. *Cinq ans de littératures africaines: 1979-1984*, 78, 31-35.

PARAVY, F., 2011. Écrivains africains en quête d'un tiers monde. *Revue Silène*. Centre de recherches en littérature et poétique comparées de Paris Ouest-Nanterre-La Défense.

PEGHINI J., RIFFARD, C., 2017. 2. Faire dialoguer la génétique des textes et l'anthropologie. *Journal des anthropologues*, 148–149, 225–250. Available at: <<https://doi.org/10.4000/jda.6680>>

RIBAUPIERRE, C. de, BURGELIN, C., 2002. *Le roman généalogique : Claude Simon et Georges Perec* (Ser. Collection théorie 4).

ROBERT, Marthe., 1972. *Roman des origines et origines du roman*. Paris: Bernard Grasset.

SOMOYVAULT, T., 2001. *L'Intertextualité. Mémoire de la littérature*. Nathan Université.

TOBIN, P., 1974. García Márquez and the Genealogical Imperative. *Diacritics: A Review of Contemporary Criticism*, 4(2), 52-55. MLA International Bibliography.

Bionota

Después de un curso CPGE (*hypokhâgne-khâgne*) con especialidad en Literatura Hispánica en Francia, llegó a la Complutense como estudiante Erasmus para finalizar su grado. Decidió quedarse para cursar el doble Máster en Lengua Francesa Aplicada y Formación del Profesorado. Esta formación la orientó hacia la investigación y entonces empezó este proyecto de tesis en cotutela con la Sorbonne Université. Está iniciando el segundo año (2023-2024) con la intención de redactar el marco teórico.

La imagen de China en la literatura española del siglo XX, el caso de Marcela de Juan

Linman Wu

Doctorado en Lengua Española y sus Literaturas

linmanwu@ucm.es

Resumen

La imagen de China ha sido un tema de discusión constante en el mundo occidental. Nuestra tesis toma como punto de partida el orientalismo y examina cómo ha cambiado la imagen de China en la literatura española en el marco histórico del siglo XX. La imagen reconstruida que Marcela de Juan tiene del «otro» chino es el resultado del imaginario colectivo de la sociedad a la que pertenece (la española) y de sus propios sentimientos, actitudes e imaginación hacia China, así como de los cambios en la política española y las relaciones internacionales con China.

Palabras clave: imagen de Otro, China, identidad cultural, literatura española, Oriente y Occidente.

Abstract

The image of China has been a constant topic of discussion in the Western world. Our thesis takes Orientalism as a starting point and examines how the image of China has changed in Spanish literature within the historical framework of the twentieth century. Marcela de Juan's reconstructed image of the Chinese "other" is the result of the collective imaginary of the society to which she belongs (the Spanish one) and of her own feelings, attitudes and imagination towards China, as well as of changes in Spanish politics and international relations with China.

Keywords: *image of the Other, China, cultural identity, spanish literature, East and West.*

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objetivos

Este trabajo tiene tres objetivos principales: primero, investigar las imágenes y percepciones de China en la obra de Marcela de Juan; segundo, comparar las nociones de China construidas por Marcela de Juan y otros escritores del siglo XX; por último, analizar los factores que han afectado a la construcción de la imagen de China.

1.2. Metodología

Para realizar este trabajo, he ido a la Biblioteca Nacional de España para consultar muchos materiales de acceso limitado. Mi investigación se centra en las obras de Marcela de Juan y de otros escritores y escritoras de su época, partiendo de las diversas aportaciones que se han realizado en el debate sobre el Orientalismo iniciado con la obra seminal de Edward Said en 1978.

2. LA IMAGEN CHINA EN ESPAÑA Y LOS ESTEREOTIPOS

A partir del siglo XX, los intercambios entre China y España se han ido estrechando progresivamente. Las obras españolas empezaron a hacer referencias más frecuentes a China, como las obras de Federico García Sanchíz (1886-1964), Luis de Oteyza (1883-1961), Pío Baroja (1872-1956), Julio de Larracoechea (1901-1999) y Marcela de Juan (1905-1981). Los escritores españoles solían construir una imagen exótica, prestando mucha atención a la mujer china, sobre todo aspectos como los pies vendados y, además, describían el retraso económico chino para llegar a una imagen de un país extraño, alejado y lleno de barbarie. Vicente Blasco Ibáñez eligió el tema de los pies de la mujer china: «Sentí inmediatamente cierta curiosidad que hace mirar al suelo a todos los extranjeros. Deseaba ver los pies de las chinas» (B. Ibáñez, 1924, 50). Se trata de un proceso de feminización del «otro», con el fin de crear un «otro» más débil y un «yo» más fuerte.

3. LA IMAGEN CHINA CONSTRUIDA POR MARCELA DE JUAN

Frente a los clichés y las descripciones negativas, Marcela de Juan escribió algo muy diferente. Publicó varias obras elogiando China y también numerosos artículos, publicados en *Estampa*, *La Unión Ilustrada* y *La Nación*, así como la autobiografía *La China que ayer viví y la China que hoy entreví*.

3.1. La identidad cultural de Marcela de Juan

Nació en 1905 y procedía de una familia de clase alta. Su padre Huang Lü He era un diplomático chino en Madrid y su madre, belga. Pasó la infancia en Madrid, en 1913 se trasladó a Pekín con su familia y finalmente decidió regresar a España en 1928.

En su autobiografía se puede observar que su identidad cultural era muy complicada porque algunas veces se consideraba a sí misma como euroasiática, pero otras veces como una auténtica española.

3.2. La nueva imagen de la mujer china

En la obra de Marcela de Juan se menciona también el tema de los pies atados de la mujer china. Sin embargo, a diferencia de los escritores que lo mencionaban para criticar la barbarie china o satisfacer la curiosidad por lo exótico, Marcela de Juan tenía el propósito de hacer un contraste entre las dos Chinas, sobre todo para destacar el avance de la China moderna:

Es cierto que en la República Popular la mujer goza de los mismos derechos que el hombre. La Constitución establece que todos los ciudadanos de la China son iguales ante la ley, cualquiera que sea su sexo, religión, raza o clase. (De Juan, 1975:84)

En su obra, Marcela muestra simpatía hacia las mujeres chinas y su sufrimiento y destaca que en China las mujeres eran más independientes, e incluso dedicaban sus energías a la revolución comunista y al movimiento feminista.

3.3. Los avances de China

Por otra parte, cuando la autora regresó a China en 1975, retrató la imagen de libertad y democracia de la nueva China. Alabó los logros del comunismo y elogió enormemente el progreso de China en muchos aspectos. La limpieza y la modernidad son ejemplares en todo el mundo y «el edificio nuevo (del hotel) es comparable al mejor hotel internacional, y el servicio excelente» (De Juan, 1977: 193).

Además, Marcela de Juan evitó homogeneizar a todos los chinos, en su obra retrata tanto a las personas de mentalidad tradicional como a las personas de mentalidad revolucionaria.

3.4. Análisis de la imagen china

Al final, según las imágenes mencionadas, podemos analizar la imagen de China en la obra de Marcela de Juan y constatar que generalmente es muy positiva. Las razones son las siguientes:

Primero, Marcela de Juan procede de una clase acomodada y en su momento pudo disfrutar de las mejores condiciones de vida en Pekín y ver sobre todo sus aspectos positivos, lo que hasta cierto punto es una de sus limitaciones.

Por una parte, en comparación con los escritores occidentales, había vivido en China más tiempo que otros autores de relatos de viaje y sentía un profundo afecto por China, por lo que había algo de idealización.

Por otra parte, cuando regresó a China en 1975, ya era el tercer año de relaciones diplomáticas entre China y España. China era en general un país mucho más elogiado que antes durante este periodo. Otro factor muy importante es que se produjo un cambio en el ambiente interno de España, con menos censura después del periodo franquista hacia las obras que ensalzaban el comunismo.

4. CONCLUSIÓN

A través de los aspectos comentados, podemos llegar a algunas conclusiones provisionales: la imagen china construida por Marcela de Juan es mezcla de sus propios sentimientos y actitudes, así como de los cambios en la política española y las relaciones internacionales con China. Mi trabajo es una línea de investigación necesaria para llegar a una mejor comprensión de las relaciones entre España y Asia y del creciente papel público de las mujeres en sus sociedades.

Referencias bibliográficas

- BHABHA, H. K., & AIRA, César, 2002. *El lugar de la cultura*. Manantial.
- BLASCO IBÁÑEZ, Vicente, 1924. *La vuelta al mundo de un novelista*, vol. 1. Valencia: Prometeo.
- CHEN, Ruojun, 2021. Marcela de Juan y el alma china, *Recensión*, vol. 6, Madrid, Recensión, Available at: <<https://revistarecension.com/2021/08/30/marcela-de-juan-y-el-alma-china/>> [Accessed 4 May 2023]
- DE JUAN, Marcela, 1977. *La China Que Ayer Vivi Y La China Que Hoy Entreví*. ed. La Vida Vivida. Barcelona: Luis de Caralt.
- FORNESA, Dolors F., 2013. Se hizo camino al andar: cómo se trenzaron las relaciones. entre China y España, *Las Relaciones hispano-chinas: historia y futuro Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación*, p. 11-38.
- J. DUDGEON, 1869. The Small Feet of Chinese Women, *Chinese Recorder and Missionary Journal*. N.2. Fuzhou and Shanghai. p.93-96.
- GONZÁLEZ GONZALO, Antonio Joaquín, 2007. Entre teosofía y orientalismo: la religión china según Luis Valera, *Boletín de la Asociación Española de Orientalistas*, p. 181-209.
- HAYES, Noah, 2013. Los estereotipos culturales como obstáculo para la convivencia en la escuela inclusiva, *Tejuelo, Didáctica de la lengua y la literatura*, n.º 18, págs. 101-114.
- MACKERRAS, Colin, 1999. *Western Images of China*. Oxford and New York: Oxford University Press.
- MANSILLA Torres, Sergio, 2006. Literatura e identidad cultural, *Estudios filológicos*, n.º 41, p.131-143.
- MARTÍN, Sergio, 2005. España: dificultades de percepción sobre China, *Carta de Asia-Economía*, n.º 107.
- MI, Tian, 2018. Marcela de Juan (黄玛赛): los inicios de los trasvases culturales entre China y España en el siglo XX, *Quaderns. Revista de Traducció*, p. 203-216.
- MORÍS, Antonio Segura. Evocación pekinesa de Marcela de Juan, *Archivo China. España, 1800-1950*. Available at: <<http://ace.uoc.edu/items/show/400>>. [Accessed 7 September 2022].
- PAGEAUX, Daniel-Henri, 1987. *El campo de la imagología: de la imaginería al imaginario*, edición e introducción de P. Aullón de Haro.

Bionota

Linman Wu es doctoranda en el programa de Lengua Española y sus literaturas de la Universidad de Complutense. Ha centrado su investigación en la imagen china en la literatura española.

La desmotivación en la enseñanza de idiomas: factores desmotivadores en ELE y su léxico (FDELEX)

Nuria Álvarez Auñón

Doctorado en Lengua Española y sus Literaturas

nuriaa04@ucm.es

Resumen

En la actualidad, la desmotivación está presente en los contextos educativos, siendo uno de los factores psicoafectivos negativos menos estudiados y que irrumpe de forma intensa en las aulas de idiomas, provocando una pérdida de interés e incluso amotivación. Dado que la mayoría de los estudios sobre los factores desmotivadores en el aprendizaje de idiomas se enfocan en la enseñanza del inglés como lengua extranjera y resultan notoriamente escasos en lo que respecta a la enseñanza del vocabulario en las aulas de ELE, hemos diseñado un cuestionario único y pionero nombrado FDELEX, creado específicamente para investigar conjuntamente los factores desmotivadores que pueden afectar negativamente en la enseñanza y el aprendizaje del español como lengua extranjera, especialmente en lo que se refiere a su vocabulario, pero adaptable a cualquier idioma. A través de esta investigación, realizada con alumnos de ELE de universidades españolas, se pretende arrojar luz sobre los factores que pueden desmotivar a estos estudiantes, ya sea en términos de dificultades específicas con el léxico o en su proceso de aprendizaje del español. Además, se espera que este estudio contribuya a la mejora continua de la calidad de la educación de español como lengua extranjera en el ámbito universitario español.

Palabras clave: desmotivación, factores desmotivadores, léxico en ELE, enseñanza de idiomas, FDELEX.

Abstract

Nowadays, demotivation is present in educational contexts, being one of the least studied negative psycho-affective factors and one of the most intense in language classrooms, causing a loss of interest and even amotivation. Given that most studies on demotivating factors in language learning focus on the teaching of English as a foreign language, and are notoriously scarce with regard to the teaching of vocabulary in Spanish as foreign language (SFL), we have designed a unique and pioneering questionnaire named FDELEX, created specifically to jointly investigate the demotivators that can negatively affect the teaching and learning of SFL, especially with regard to its vocabulary, but adaptable to any language. Through this research, carried out with SFL students from Spanish universities, the aim is to shed light on the factors that may demotivate these students, either in terms of specific difficulties with the lexicon or in their Spanish learning process. Furthermore, it is hoped that this study will contribute to the continuous improvement of the quality of Spanish as a foreign language education in Spanish universities.

Keywords: demotivation, demotivators, SFL lexis, language teaching, FDELEX.

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo de investigación está enmarcado dentro de los estudios de Lengua Española y sus Literaturas, en el ámbito de la competencia léxico-gramatical, correspondiente a la competencia lingüística organizativa de la Universidad Complutense de Madrid.

Numerosas investigaciones de las últimas décadas sitúan la desmotivación como un factor que influye negativamente a la hora de enseñar y aprender un idioma. A través de esta investigación, se observa que la desmotivación no es un factor meramente influyente en la adquisición de idiomas, como puedan ser la inhibición, la introversión o la extroversión, sino que la desmotivación es un factor psicoafectivo negativo altamente influyente, como lo son la ansiedad o la autoestima, y que además puede obstaculizar la adquisición de un idioma.

De igual modo, si nos centramos en la adquisición del léxico, observamos que este se da de manera natural en nuestra lengua materna, aunque surgen obstáculos cuando intentamos aprenderlo como segunda lengua. Por ejemplo, puede resultar complicado asociar las nuevas unidades léxicas con sus significados si estos se encuentran fuera de contexto, suponiendo un problema para los aprendientes, así como un obstáculo para la comunicación. Es innegable que el léxico es un componente fundamental para lograr una comunicación exitosa, sin embargo ¿sabemos cuáles son los factores desmotivadores que influyen negativamente en el aprendizaje de este? ¿Puede la manera de enseñar determinar que el alumno pierda interés y acabe desmotivándose? ¿Cuáles son los elementos que más los desaniman? ¿Puede el uso de herramientas como la visualización o técnicas como los mapas mentales contribuir al proceso de aprendizaje y memorización del léxico? Para responder a estas preguntas nos serviremos del cuestionario anteriormente mencionado sobre los factores desmotivadores para aprender y enseñar español como lengua extranjera y su léxico (FDELEX).

2. MARCO TEÓRICO

Este apartado abarca una revisión teórica sobre las emociones y su relación con el proceso de aprendizaje, enseñanza y adquisición de idiomas, así como la influencia de la afectividad en los contextos educativos. Previo a investigar sobre la desmotivación, es necesario estudiar cuáles son los factores psicoafectivos más influyentes en el aprendizaje de idiomas (ansiedad, autoestima, motivación, etc.), si esta se encuentra entre los mismos y en qué grado afectan dichos factores a la adquisición de idiomas. Al mismo tiempo, se realiza una revisión sobre la enseñanza y el aprendizaje del léxico en el aula de ELE, y la relación de este con la motivación y la desmotivación. A pesar de la escasa bibliografía al respecto, se tejen los factores potencialmente desmotivadores en dichas aulas.

3. METODOLOGÍA

Para llevar a cabo este estudio, se sigue una metodología mixta de corte cualitativo y cuantitativo, ya que se pretende reflexionar sobre las actitudes y aptitudes del estudiante. También se presentan herramientas, técnicas y estrategias para el aprendizaje y la enseñanza del léxico y se realiza una aproximación experimental con alumnos del programa ERASMUS de universidades españolas.

4. RESULTADOS

Hasta la fecha, se han recogido 41 nacionalidades, siendo la mayoritaria la alemana (13,8 %), seguida de la italiana (11,29 %), polaca (8,36 %), sueca y neerlandesa (7,1 %), francesa (5,85 %), irlandesa (5,43 %), estadounidense (5,02 %), china (3,76 %), japonesa y británica (3,34 %), australiana (2,92 %), belga y austriaca (2,51 %), ucraniana (2,09 %), finlandesa, checa y brasileña (1,25 %), escocesa, eslovena, lituana, noruega y taiwanesa (0,83 %), y finalmente bielorrusa, coreana, croata, eslovaca, francesa uruguaya, ghanesa, holandesa, india, iraní, irlandesa-brasileña, rumana, rusa, serbia, surcoreana y turca (0,41 %). Sus edades están comprendidas entre los 18 y 44 años. El mayor porcentaje de alumnos se encuentra entre la franja de los 20 - 23 años, representando el 77,8 % del total. El 61 % se han sentido desmotivados alguna vez estudiando español y, cuando se les indica que describan qué es lo que más les desmotiva, mencionan lo siguiente: «me afecta cuando otros alumnos no están motivados, alumnos más aventajados que yo, los españoles hablan demasiado rápido, la falta de vocabulario, las complejas reglas gramaticales», entre otras. En cuanto al léxico se refiere, el factor más desmotivador es la memorización de dicho léxico (48 %), sobre todo las formas verbales, las palabras o las frases y los listados de palabras. Para identificar la naturaleza de la desmotivación se les pide que reflexionen sobre si la desmotivación que presentan o que han presentado alguna vez es debida a causas internas, externas, a ambas, a ninguna de ellas o alguna otra causa. La balanza se inclina sobre las causas internas (33,05 %), seguida muy de cerca por las causas externas (23,84 %) o a ambas a la vez (13,38 %). Por otro lado, para determinar el grado de desmotivación que presentan los alumnos cuando estudian un idioma, se realiza un análisis a través de una escala de Likert sobre los niveles de desmotivación relativos a ciertos factores desmotivadores (falta de interés, contenidos, materiales, ambiente del aula, fracasos o miedos previos, profesor/a), pero también se les pide que indiquen otros para poder identificar nuevos factores desmotivadores en la enseñanza y el aprendizaje de idiomas, apareciendo en este caso, el profesor en último lugar representando un 12,72 % del total. No obstante, en la clasificación realizada para determinar los factores desmotivadores, el profesor ocupa la segunda posición (19,68 %), encabezada por los materiales (19,86 %) y seguida por la falta de interés (19,29 %).

5. CONCLUSIONES PRELIMINARES

A pesar de que la desmotivación fue mencionada por Krashen en su «Hipótesis del filtro afectivo» como un filtro menor, esta empieza a despertar el interés de los investigadores a partir de 1993 y culmina con los estudios de Dörnyei (2001) y Kikuchi (2015). Al contrario de la mayoría de los estudios, en esta investigación, el profesor deja de ser el primer factor desmotivador en las aulas de idiomas, en concreto de español como lengua extranjera. También queda demostrado que la desmotivación es un factor psicoafectivo altamente negativo en la adquisición de idiomas, latente en contextos educativos, pudiendo entorpecer no solo la enseñanza sino también el aprendizaje de idiomas haciendo que el alumno pierda interés, se desmotive e incluso amotive.

Referencias bibliográficas

- AREFINEZHAD, H. Y GOLAGHAEI, N., 2014. Investigating EFL Learner's Attitudes towards Demotivating Factors in Vocabulary Learning: A Mixed-Method Study. *International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World (IJLLALW)*, 7(1), p. 179.
- ARNOLD, J., 2000. *La dimensión afectiva en el aprendizaje de idiomas*. Madrid: Cambridge University Press.
- ., 2006. Los factores afectivos en el aprendizaje del español como lengua extranjera. *Antologías de textos de didáctica en español*. Centro Virtual Cervantes, [online]. Available at: <https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/antologia_didactica/claves/arnold.htm> [Accessed 29 December 2023].
- BOOGARDS, P., 1996. Lexicon and grammar in second language learning. In P. Jordens and J. Calleman (Eds.). *Investigating Second Language Acquisition. Studies on Language Acquisition*. Berlin: Mouton de Gruyter. pp. 357-379.
- BOONCHAUYROD, P. Y GETKHAM K., 2018. Why were English Major Students Demotivated in English Language Learning? *International Journal of Management and Applied Science*, 4(3), p. 51.
- CABOT, M., 2017. Aprender léxico, una cuestión de estilo y mucha estrategia. In Herrera, F. and Sans, N. (Eds.). *Cuadernos de didáctica. Enseñar léxico en el aula de español: El poder de las palabras*. Barcelona: Difusión. p. 83.
- CERVERO, M.J. Y PICHARDO, F., 2000. *Aprender y enseñar vocabulario*. Madrid: Edelsa Grupo Discalia.
- DÖRNYEI, Z., 2001. *Teaching and Researching Motivation*. Harlow: Longman.
- DÖRNYEI, Z. Y USHIODA, E., 2011. *Teaching and Researching Motivation* (2.ª ed.). Harlow: Longman.
- KIKUCHI, K., 2015. *Demotivation in Second Language Acquisition. Insights from Japan*. Bristol: Multilingual Matters.
- KIKUCHI, K. Y SAKAI, H., 2009. An analysis of demotivators in the EFL classroom. *System*, 37, p. 57.
- ., 2009. Japanese Learner's demotivation to study English: a Survey study. *JALT Journal*, 31(2), p. 183.

- LAHUERTA, J. Y PUJOL, M., 1993. La enseñanza del léxico: una cuestión metodológica. In Miquel, L. and Sans, N. (Coord). *Didáctica del Español como Lengua Extranjera. Cuadernos del Tiempo Libre*. Madrid: Colección Expolingua. pp. 117-138.
- LEWIS, M., 1993. *The Lexical Approach. The State of ELT and a Way Forward*. Hove: Language Teaching Publications.
- NATION, P., 1990. *Teaching and Learning Vocabulary*. New York: Newbury House.
- PING, A. M., BARANOVICH, D. L., MANVELI, M. K., SIRAJ, S., 2015. Promoting Self-Regulation in Vocabulary Learning among Chinese EFL Learners: A Need Analysis. *The Asia-Pacific Education Researcher*, 24(1), p. 137.
- SANTAMARÍA, M. I., 2006. *La enseñanza del léxico en español como lengua extranjera*. Alicante: Publicaciones Universidad de Alicante.
- VIVANCO, V., 2001. La adquisición de vocabulario en una segunda lengua: Estrategias cognitivas y lazos afectivos. *Encuentro Revista de investigación e innovación en la clase de idiomas*, 12, p. 177.

Bionota

Licenciada en Filología Inglesa (UNED); Máster Universitario en Formación del Profesorado de ESO, Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas: Inglés (UNED); Máster Universitario en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera-ELE (UDIMA); examinadora acreditada del Instituto Cervantes: DELE A1-A2/B1 Escolares, A1-A2, B1-B2, C1-C2; enseñanza de ELE en Asia: China, Japón, India y Tailandia (UIMP e Instituto Cervantes), a inmigrantes (UIA e Instituto Cervantes) y a niños 7-12 años (Instituto Cervantes); Motivación y Empatía en el Aula: desarrollo de las competencias emocionales (UNED); profesora de español e inglés (UDIMA y English Connection).

Investigaciones en Literatura Española e Hispanoamericana

Catalina García-Posada Rodríguez

Doctorado en Lengua Española y sus Literaturas

cataliga@ucm.es

Propongo exponer brevemente los resultados de mi investigación predoctoral, que consiste en el estudio comparativo de las traducciones española y francesa del *Filotimo* de Pandolfo Collenuccio. Se trata de un texto breve y satírico, compuesto en 1497, donde dialogan una cabeza y su gorra. Presenta una crítica de los modos de sociabilidad cortesana, marcados por el culto a las apariencias y el interés particular. He llevado a cabo la edición crítica de la traducción española (elaborada por Gutierre de Cetina entre 1538 y 1553) y de la traducción francesa (obra de Antoine Geuffroy y publicada por primera vez en París en 1543). Me hallo todavía embarcada en este proceso, así como en el cotejo de cada traducción con el original italiano y en el análisis comparativo de ambas traducciones. Me gustaría insistir, en primer lugar, en las confluencias que he encontrado entre el proceso de edición y el proceso de cotejo, esto es, en la aplicación del método de la crítica textual al estudio de las traducciones; en segundo lugar, me detendría en el contenido del texto, con especial atención a las modificaciones que sufre este cuando se traspasan las barreras geográficas, a nivel textual, literario, social o histórico.

Palabras clave: Literatura española, Siglo de Oro, traducciones, diálogo, Gutierre de Cetina, Pandolfo Collenuccio, Antoine Geuffroy, Literatura satírica, Edición de textos.

Laura María Martínez Martínez

Doctorado en Literatura Hispanoamericana

lauramam@ucm.es

La tesis *Excluidas e intrusas: las escritoras en la vanguardia hispanoamericana* aborda la ausencia de escritoras en el canon vanguardista hispanoamericano mediante el estudio de los casos específicos de la uruguaya Blanca Luz Brum (1905-1985), la peruana Magda Portal (1900-1989), la argentina María Luisa Carnelli (1898-1987) y la chilena Winétt de Rokha (1894- 1951). Con el objetivo de fracturar la nómina casi exclusivamente masculina de la vanguardia y de incluir a las escritoras del corpus, esta tesis analiza las propuestas vanguardistas de las cuatro autoras y cuestiona los mecanismos androcéntricos que constituyen la historia literaria.

A través de una metodología interdisciplinar que combina la historia intelectual, la crítica literaria feminista y la teoría sobre la vanguardia política hispanoamericana, esta propuesta pretende demostrar que la exclusión de las escritoras no se debió a la existencia de rasgos literarios propios o «femeninos», sino a dinámicas discriminatorias del campo intelectual. Para ello, el proyecto se vertebra en tres ejes: (1) el estudio de las biografías intelectuales de las cuatro escritoras y de su relación dificultosa con los círculos literarios, (2) el análisis de la recepción crítica de sus obras desde una perspectiva de género y (3) el examen de sus poéticas de vanguardia política.

Palabras clave: crítica literaria feminista, vanguardia hispanoamericana, mujeres.

Mens sana in societas sana: género y ecopatologías mentales en la literatura angloamericana del s. XX

Diego Carretero Román

Doctorado en Estudios Literarios

diecarre@ucm.es

Resumen

El auge de las Humanidades Médicas en las últimas décadas ha derivado en un diálogo constante entre las Humanidades y las Ciencias en el que los enfoques interdisciplinarios se han vuelto cada vez más necesarios. Siguiendo esta misma línea, ha surgido también una subdisciplina, la de las Humanidades de la Salud Mental, no solo dedicada al estudio de las patologías mentales, sino también al de aspectos sociológicos que rodean el eje salud-enfermedad mental. Esta investigación doctoral se centra en un concepto, el de las «ecopatologías» mentales, es decir, aquellas cuya etiología se encuentra, principalmente, en un ambiente social, político y cultural tóxico. Desde la perspectiva de los estudios de género, la tesis analiza la dimensión social de la salud mental a través de textos literarios del s. XX en adelante. De este modo, poniendo el foco en las problemáticas estructurales más que en las personales, la investigación aplica al ámbito de la salud mental la premisa de que «lo personal es político».

Palabras clave: Literatura, locura, ecopatología, género, biopoder.

Abstract

The rise of Medical Humanities in the last two decades has paved the way towards a dialogue between Humanities and Sciences, characterized by its advocacy for interdisciplinary approaches. Following this research line, a subdiscipline of Mental Health Humanities emerged, which focused not only on mental pathologies per se, but also on sociological aspects that surround the mental sanity-insanity continuum. This doctoral investigation focuses on a concept: ecopathologies — that is, those mental disorders whose etiology is rooted in a toxic sociopolitical environment. From the perspective of Gender Studies, this thesis analyses the social dimension of mental health through Anglo-American literary texts from the 20th century onwards. Henceforth, focusing on structural rather than personal problematics, this research study brings into the mental health realm the premise that the “personal is political.”

Keywords: literature, madness, ecopathology, gender, biopower.

1. MARCO TEÓRICO: HUMANIDADES MÉDICAS Y HUMANIDADES DE LA SALUD MENTAL

Esta tesis se ubica dentro de las Humanidades Médicas, esa zona de contacto interdisciplinar que combina perspectivas científicas, médicas y psicológicas con otras sociológicas, filosóficas y, en este caso, también literarias. En el área de las Ciencias de la Salud, cabe resaltar el modelo biopsicosocial, que aparece por primera vez bajo esta terminología en 1977 en un artículo del psiquiatra estadounidense George Libman Engle en la revista *Science* y que terminó reemplazando, al menos a nivel teórico, al modelo biomédico, que concebía el cuerpo como una máquina y que no consideraba las dimensiones psicológicas y sociales en su concepción del eje salud-enfermedad. Entre esos aspectos que influyen y dan forma a esa dimensión social está, sin duda alguna, el género. El estudio de Joan Busfield publicado en 1996 sobre la masculinidad, la feminidad y la locura no fue el primero en establecer dicha correlación, pero sí uno de los más exhaustivos hasta entonces: uno de los que más profundizaba en las diferencias de género en la teoría y la práctica de la psiquiatría.

Por otro lado, ya en el ámbito de los Estudios Literarios, en 1999 Hawkins publica su taxonomía de las patografías, es decir, de aquellos relatos, biografías y autobiografías en los que el tema central es la enfermedad. Entre otras, Hawkins distingue una categoría que viene a llamar «ecopatografías» (1999: 129), en las cuales la enfermedad se representa como el producto de un entorno tóxico, ya sea por causas sociales, políticas o medioambientales. En cuanto a los estudios sociológicos, esta investigación se basa, en gran parte, en el concepto de biopoder, acuñado en 1976 por el filósofo y sociólogo francés Michel Foucault (1978: 141), así como en el concepto de necropoder, derivado del anterior y acuñado por el historiador camerunés Achille Mbembé (2003: 21), que se define como la capacidad del biopoder para condicionar el comportamiento humano, anulando la vida hasta llegar incluso a la muerte por circunstancias naturales o induciendo al suicidio.

Finalmente, el marco teórico incluye también, por supuesto, la perspectiva de las Humanidades de la Salud Mental, una reciente subcategoría dentro de las Humanidades Médicas, ya que, hasta hace unos años, estas se habían centrado en diferentes aspectos de las enfermedades fisiológicas, pero no tanto en enfermedades mentales. El auge de esta disciplina viene motivado también por la incapacidad de la neurobiología para dar respuesta a algunas de las preguntas que la mente humana genera, ya que, como comenta el médico y científico grecoestadounidense John Ioannidis (2019: 23), algunos parámetros como esta dimensión social de la salud no se pueden medir en hormonas o neurotransmisores ni se reflejan en un escáner cerebral.

2. OBJETIVOS

A través del análisis literario, siguiendo la línea de las Humanidades Médicas, a nivel más general, uno de los objetivos principales de esta tesis es fundamentalmente pedagógico: fomentar una conciencia crítica sobre las ciencias de la salud mental. El segundo objetivo principal consiste en determinar qué aspectos culturales participan en la construcción del eje

salud-enfermedad mental y cómo evoluciona su representación en la literatura angloamericana a lo largo del siglo XX. Como objetivos más específicos, esta tesis pretende identificar en qué casos y personajes literarios el trastorno mental constituye una ecopatología y esclarecer así también la relación entre el género y ciertos trastornos mentales.

3. CASO DE ESTUDIO: *MRS. DALLOWAY* (V. WOOLF, 1925)

La novela de Virginia Woolf *La Señora Dalloway* nos presenta a un personaje, Septimus Warren Smith, que, tras combatir en la Primera Guerra Mundial, sufre de episodios de psicosis (1925: 140), lo que hoy conocemos como estrés postraumático, un trastorno mental que entonces, como cualquier otro, era impensable que se diera en hombres valientes como Septimus, pues esta categoría estaba reservada casi exclusivamente a la feminidad. Por ello, cuando Septimus consulta con su doctor, este le niega y desestima su sintomatología, respondiéndole que está completamente sano, incluso a pesar de sus pensamientos ya entonces suicidas (Woolf, 1925: 130). Al persistir su trastorno, el cual le hace completamente disfuncional a nivel social como hombre y marido (Woolf, 1925: 98), se le impone un tratamiento deshumanizador (Woolf, 1925: 150) que le acaba conduciendo al suicidio para evitarlo (Woolf, 1925: 226). La novela tematiza la salud mental también a través de la protagonista que le da título: Clarissa Dalloway, ya que esta no solo empatiza con Septimus tras su suicidio, sino que se siente identificada con él (Woolf, 1925: 282-283). Clarissa ejemplifica a aquellos personajes cuyo trastorno, al no impedirles dejar de ser funcionales a nivel social, en su caso como madre y esposa, queda al margen, sin patologizar ni tratar, totalmente relegado.

4. CONCLUSIONES

Hasta ahora las conclusiones de esta investigación afirman que, en ciertos casos, la dimensión social es el denominador común de algunos trastornos mentales, y que, dentro de esa dimensión social, el género es uno de los factores diferenciales en la teoría y la práctica de las ciencias de la salud mental. Esto no quiere decir, ni mucho menos, que todos los trastornos mentales sean causados única ni mayormente por esos factores sociales o por cuestiones de género, ni que por ello debamos rechazar soluciones en el plano individual como la atención psicológica: el objetivo es acompañarlas de soluciones también a nivel social. Esta tesis pone de manifiesto el valor de las Humanidades en las Ciencias de la Salud y en nuestra sociedad en general, que necesita que Ciencias y Humanidades sean aliadas complementarias, no enemigas antagónicas.

Referencias bibliográficas

- BUSFIELD, J., 1996. *Men, women and madness: understanding gender and mental disorder*. London: Macmillan Press.
- FOUCAULT, M., 1978. *The history of sexuality, volume I: An Introduction*. Translated by R. Hurley. New York: Pantheon Books.
- HAWKINS, A. H., 1999. Pathography: patient narratives of illness. *Western Journal of Medicine*, 171(2), pp. 127-129.
- IOANNIDIS, J. P. A., 2019. Therapy and Prevention for Mental Health: What if Mental Diseases Are Mostly Not Brain Disorders?" *Behavioral and Brain Sciences*, 42 (13), pp. 23–24.
- MBEMBÉ, A., 2003. Necropolitics. *Public Culture*, 15(1), pp. 11-40.
- WOOLF, V., 1925. *Mrs. Dalloway*. San Diego: Harcourt, Brace & World.

Bionota

Diego Carretero Román es estudiante de doctorado de la Universidad Complutense de Madrid e investiga la dimensión social de la salud mental a través de la literatura angloamericana de los siglos XX y XXI. Durante el grado en Estudios Ingleses (UCM) obtuvo la beca Erasmus+ Estudios para cursar el tercer año en la universidad de York Saint John. Completó con sobresaliente el máster en Estudios Ingleses Avanzados de la USAL, para después empezar su carrera como investigador, primero de manera independiente, participando en diferentes conferencias internacionales en el London Centre for Interdisciplinary Research (LCIR), y luego como doctorando.

La problemática ecosocial en las novelas de Rita Indiana

María Elizabeth Nuño Plascencia

Doctorado en Estudios Literarios

marinuno@ucm.es

Resumen

Este trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la problemática ecosocial presente en la obra narrativa de la escritora antillana Rita Indiana. Mediante una lectura ecocrítica se explorarán los factores que muestran que el daño al medioambiente está ligado a múltiples formas de violencia estructural que atraviesan las sociedades caribeñas. Es relevante observar la relación entre los problemas sociales de las Antillas junto con los problemas ambientales porque la actual crisis ambiental en el Caribe se puede advertir no solo en los datos puros y evidencias científicas, sino en propuestas estéticas y artísticas, como la de Rita Indiana.

Las Antillas son un espacio en el que hubo trasplante, adaptación y contacto entre personas de distintas partes del mundo: África, Asia, Europa y América; la colonización tejió su identidad. Por ello, este trabajo proporcionará un panorama histórico donde se abordarán conceptos como la Antillanidad, la Creolidad o el sistema de plantación, entre otros. Asimismo, al identificar las problemáticas se podrán revelar las raíces de algunos conflictos ecológicos. El análisis resultará tanto más fructífero cuanto más exactamente se describa su representación y figuración en los textos literarios, entre ellos el impacto de los fenómenos naturales presentes en la obra de Rita Indiana.

Palabras clave: Ecocrítica, Literatura del Caribe, Rita Indiana, ecosocial, extractivismo.

Abstract

This research aims to analyze the ecosocial issues present in the narrative work of the Antillean writer Rita Indiana. Through an ecocritical reading, we will explore the factors that indicate environmental harm is linked to multiple forms of structural violence permeating Caribbean societies. It is relevant to observe the relationship between the social issues of the Antilles and environmental problems because the current environmental crisis in the Caribbean can be observed not only in raw data and scientific evidence but also in aesthetic and artistic proposals, such as those presented by Rita Indiana.

The Antilles is a space where transplantation, adaptation, and contact among people from different parts of the world—Africa, Asia, Europe, and America—took place; colonization wove its identity. Therefore, this work will provide a historical overview addressing concepts such as Antillean identity, Creoleness, the plantation system, among others. Additionally, by identifying the issues, the roots of some ecological conflicts can be revealed. The analysis will be all the more fruitful, the more accurately their representation and figuration in literary texts are described, including the impact of natural phenomena in the works of Rita Indiana.

Keywords: Ecocriticism, Caribbean literature, Rita Indiana, ecosocial, extractivism.

1. MARCO TEÓRICO

La obra de Rita Indiana ha sido objeto de múltiples estudios que exploran aspectos distópicos y apocalípticos (Rodrigues Leão, 2022), lo marginal (Helber, 2020), discursos contrahegemónicos (Maillo Pozo, 2019), el futurismo dominicano (Soares, 2020), elementos de subalternidad y cultura (Garrido Castellano, 2017) o facetas *queer* (Gonzenbach Perkins, Alexandra, 2021). Sin embargo, no hay tesis que aborden en específico el potencial ecocrítico de la obra de Rita Indiana.

Usando como base teórica la disciplina de la Ecocrítica, el marco teórico está compuesto, en primer lugar, por los textos fundamentales de esta escuela de pensamiento, tales como: *Imagination: Thoreau, Nature Writing and the Formation of American Culture* (1995), de Lawrence Buell, y *The Ecocriticism Reader. Landmarks in Literary Ecology* (1996), de Cheryll Glotfelty y de Harold Fromm, primera antología de ensayos ecocríticos con rigor académico. Más aún, para abordar en específico la cuestión del Caribe, se discuten con especial interés algunos conceptos que se están utilizando en el análisis de textos de literatura latinoamericana, como la justicia medioambiental. Para Gisela Heffes, «uno de los objetivos principales de la justicia medioambiental es establecer una relación entre la explotación histórica de los recursos naturales y los sujetos que se encuentran en situación de desventaja» (Heffes, 2014: 16). Esto tiene relación con mi tesis por la plantación esclavista. La lucha por la supervivencia no es solo un elemento presente en las novelas de Rita Indiana, sino que guarda un trasfondo histórico. Debe tenerse en cuenta que las sociedades creoles fueron orilladas a crear técnicas de supervivencia para superar las condiciones de las plantaciones; son fruto de la «mezcla no armoniosa de prácticas lingüísticas, religiosas y culturales de los diferentes pueblos presentes» (Chamoiseau; Confiant, 1999: 31). Esa «mezcla no armoniosa» es la piedra angular por la que hoy en día las sociedades caribeñas mantienen una heterogeneidad.

2. METODOLOGÍA

La problemática ecosocial presente en gran parte de la obra literaria de la escritora antillana Rita Indiana muestra que hay elementos para realizar una lectura crítica de sus novelas desde una perspectiva ecocrítica. Tras la lectura de *La estrategia de Chochueca* (2003), *Papi* (2005), *Nombres y animales* (2013), *La mucama de Omicunlé* (2015) y *Hecho en Saturno* (2018), comprendí que la presencia de la naturaleza no se encuentra como ornamento, sino que juega un papel importante en las tramas. La crisis ambiental latente y la interacción de los personajes con la naturaleza amenazada nos ayudan a revalorar nuestra propia relación con el medioambiente.

La metodología a utilizar en la tesis permitirá analizar con instrumentos críticos apropiados la relación entre los problemas sociales de las Antillas y los problemas ambientales. Actualmente las islas del Caribe padecen una crisis ambiental que se puede observar no solo por medio de los datos puros y evidencias científicas, sino en propuestas estéticas y artísticas, como la de Rita Indiana.

Para tratar el tema de los problemas sociales del Caribe se proporcionará un panorama histórico donde se abordarán conceptos como la antillanidad de Édouard Glissant; la creolidad de Jean Bernabé, Raphaël Confiant y Patrick Chamoiseau; el sistema de plantación, marca identitaria de las sociedades caribeñas; y el aceleramiento de las repercusiones de la violencia, tanto en estructuras sociales como medioambientales.

Por su parte, para abordar la crisis ecológica se proporcionará un estado actual de la situación medioambiental del Caribe con datos duros y los resultados de las cumbres sobre el cambio climático; esto para contrastar los hechos y las vías de actuación con las inquietudes medioambientales en las distintas voces de los personajes de las novelas. Asimismo es relevante explorar la visión de la naturaleza que presenta Rita Indiana sobre el Caribe, por ello se explicarán elementos como el bioma tropical, el manglar, los medios acuáticos y los fenómenos naturales como el huracán y el tsunami; todos presentes en la obra de Rita Indiana. Así pues, el análisis resultará tanto más fructífero cuanto más exactamente se describa su representación y figuración en los textos literarios.

3. DISCUSIÓN

Como sociedad globalizada hemos comprobado la rapidez con la que se dan los cambios, con la que se esparce un virus y se transforman nuestras formas de convivencia. En la obra de Rita Indiana se señala el año 2024 como el inicio de una hecatombe. Los fenómenos naturales se recrudecen hasta llegar a la destrucción del mar Caribe. Teniendo en cuenta que «la producción cultural caribeña se ha dado y continúa dándose dentro de un contexto de empobrecimiento de la calidad ambiental y por lo tanto del aumento de significativas crisis sociales» (Ferrer Medina, 2012: 8), mi tesis argumenta sobre los retos ambientales actuales como la contaminación del aire, el agua, el suelo y el desarrollo urbano acelerado.

4. CONCLUSIONES PRELIMINARES

Algunos investigadores sitúan la problemática ambiental del Caribe desde la colonización. Considero que el punto medular es la explotación de gentes y territorios que implicó la colonización. En el Caribe colonial los esclavos eran enviados a las plantaciones, su función era explotar la tierra, con lo cual hay un doble sometimiento, por un lado, el del hombre y, por otro, el del medioambiente. Por ello, desde una mirada ecocrítica, podemos afirmar que las formas de violencia que afectan a los humanos están ligadas a la violencia hacia el medioambiente. No obstante, la emergencia climática en el Caribe ha ido escalando. Algunos académicos como Paravisini-Gebert (2009) no solo vinculan el estado de crisis climática del Caribe con su origen en la explotación colonial, sino que sostienen que en el siglo XX se aceleró con la reconversión de las economías agrarias en servicios turísticos e industrias extractivas. Si en ese entonces la amenaza ambiental se suscitaba por el sistema de plantación, en la actualidad es por la cultura extractivista.

En muchos países de América Latina y el Caribe, el extractivismo es promovido por los gobiernos como progreso porque puede generar crecimiento económico a corto plazo y

atrae a la inversión extranjera; sin embargo, el coste real se traduce en la destrucción de hábitats ricos en biodiversidad, como podemos ver en la obra de Rita Indiana.

Referencias bibliográficas

- BUELL, L., 2005. *The Future of Environmental Criticism. Environmental Crisis and Literary Imagination*. Malden: Blackwell Publishing.
- CHAMOISEAU, P., CONFIAINT, R., 1999. *Lettres créoles: Tracées antillaises et continentales de la littérature*. París: Gallimard.
- FERRER MEDINA, P., 2012. Nuevas incursiones críticas a los estudios coloniales caribeños: la crítica ecológica. *Cuadernos del CILHA*, [online] 13(2), Available at: <<http://ref.scielo.org/8mzy2b>> [Accessed 06 April 2023].
- GARRIDO CASTELLANO, C., 2017. «La elocuencia que su entrenamiento como artista plástico le permitía». Subalternidad, cultura e instituciones en *La Mucama de Omicunlé* de Rita Indiana Hernández. *Hispanic Research Journal*, 18(4), pp. 352-364.
- GLOTFELTY, C. 2010. Los estudios literarios en la era de la crisis medioambiental. In: *Ecocríticas. Literatura y medio ambiente*. Madrid/Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert. pp. 49-65.
- GONZENBACH PERKINS, A., 2021. Queer Materiality, Contestatory Histories, and Disperse Bodies in *La mucama de Omicunlé*. *Journal of Latin American Cultural Studies*, 30(1), pp. 47-60,
- HEFFES, G., 2014. Introducción. Para una ecocrítica latinoamericana: entre la postulación de un ecocentrismo crítico y la crítica a un antropocentrismo hegemónico. *Revista de crítica literaria latinoamericana*. XL(79), pp. 11-34.
- HELBER, S. 2020. ¿Cuanto más marginal, más central? – La escritura de Rita Indiana. In: Guerrero, G., Locane, J., Loy, B. and Müller, G. ed. *Literatura latinoamericana mundial: Dispositivos y disidencias*. Berlin, Boston: De Gruyter. pp.279-290.
- HERNÁNDEZ, R. I., 2003. *La estrategia de Chochueca*. San Juan: Isla Negra.
- ., 2011. *Papi*. Cáceres: Periférica.
- ., 2013. *Nombres y animales*. Cáceres: Periférica.
- ., 2015. *La mucama de Omicunlé*. Cáceres: Periférica.
- ., 2018. *Hecho en Saturno*. Cáceres: Periférica.
- MAILLO-POZO, S., 2019. Diálogos músico-literarios y nuevos discursos contrahegemónicos en dos novelas de Rita Indiana Hernández. *Cuadernos de Literatura*, 23(45), pp. 47-72.
- PARAVISINI-GEBERT, L., 2009. Caribbean Utopias and Dystopias: The Emergence of the Environmental Writer and Artist. In: A. Kane. ed. *The Natural World in Latin American Literatures: Ecocritical Essays on Twentieth Century Writings*. Jefferson: McFarland & Co. pp. 113-135.
- RODRIGUES LEÃO, E., 2022. *Alternativas al apocalipsis: ficción distópica en la América Latina del siglo XXI*. Dissertation. The University of Chicago.
- SOARES, K., 2020. Dominican Futurism: The Speculative Use of Negative Aesthetics in the Work of Rita Indiana. *Meridians: feminism, race, transnationalism*. 19(2), pp. 401-426.

Bionota

María Elizabeth Nuño Plascencia es estudiante de Doctorado en Estudios Literarios en la Universidad Complutense de Madrid. Sus líneas de investigación son la Ecocrítica y la literatura latinoamericana contemporánea. Ha sido ponente en congresos internacionales en España, Italia y Estados Unidos. Su publicación más reciente es «Señales que precederán al fin del mundo: hiperrealismo y migración» en *Catástrofe y fines del mundo en la literatura* (2022). Ha trabajado como docente en bachillerato, en *marketing* político y como editora en Telediario Guadalajara.

Isabella Andreini (Padua 1562 - Lyon 1604) en el origen de la dramaturgia seglar del siglo XVI y la traducción de su obra al español

María del Valle Hidalgo Jiménez

Doctorado en Estudios Literarios UCM

marihi03@ucm.es

Resumen

Primera traducción al español de *Mirtilla Pastorale* (1588), primera obra de teatro que conservamos firmada por una mujer seglar publicada en el siglo XVI, profundizando en la investigación sobre su autora, Isabella Andreini (Padua 1562 – Lyon 1604), quien compaginó el ejercicio de la literatura con la profesión de actriz de *Commedia dell'Arte* durante casi tres décadas. Análisis de los rasgos diferenciales de *Mirtilla* respecto a otras pastorales, debidos al género femenino de su autora y su profesión de actriz.

Contextualización histórico-literaria, especialmente centrada en la relación con el Siglo de Oro Español, a través de las obras de Lope de Vega en las que cita a la autora —*Laurel de Apolo* (1630), *Las bizarrías de Belisa* (1631) y *El castigo sin venganza* (1634)— e Isabelino, mediante una comparativa con *El sueño de una noche de verano* (1600) de Shakespeare.

Análisis estilístico y lingüístico de *Mirtilla*, compuesta por cinco actos y escrita en heptasílabos y endecasílabos. Comparativa entre las traducciones previas de *Mirtilla* al francés, en prosa, de 1599 y 1602, y al inglés, en versos de métricas variables, de 2002 y 2018 y la traducción española que respeta su métrica original, detallando las dificultades que presenta esta decisión traductológica.

Palabras clave: Isabella Andreini, *Mirtilla Pastorale*, Dramaturga pionera, Traducción en verso, Renacimiento italiano.

Abstract

First translation into Spanish of Mirtilla Pastorale (1588), the first play that we preserve signed by a lay woman published in the 16th century, delving into the research on its author, Isabella Andreini (Padua 1562 – Lyon 1604), who combined the exercise of literature with the profession of actress in Commedia dell'Arte for almost three decades. Analysis of the differential features of Mirtilla with respect to other pastorals, due to the female gender of the author and her profession as an actress.

Historical-literary contextualization, especially focused on the relationship with the Spanish Golden Age, through the works of Lope de Vega in which he cites the author—Laurel de Apolo (1630), Las bizarrías de Belisa (1631) and El castigo sin venganza (1634)—and Elizabethan, through a comparison with Shakespeare's A Midsummer Night's Dream (1600).

Stylistic and linguistic analysis of Mirtilla, composed of five acts and written in heptasyllables and hendecasyllables. Comparison between the previous translations of Mirtilla into French, in prose, from 1599 and 1602, and into English, in verses of variable meters, from 2002 and

2018, and the Spanish translation that respects its original meter, detailing the difficulties that this translational decision presents.

Keywords: Isabella Andreini, *Mirtilla Pastorale*, Pioneering woman playwright, verse translation, Italian Renaissance.

1. MARCO TEÓRICO

Centrada en una autora del periodo clásico de la literatura italiana, Isabella Andreini (Padua 1562 – Lyon 1604)⁷, el objetivo principal de esta tesis doctoral es recuperar para el canon a una artista muy reconocida durante su vida y posteriormente, enmarcándola en su contexto histórico y las actuales teorías de género. Incluye la traducción al español de su texto *Mirtilla Pastorale* (1588), primera obra de teatro que conservamos firmada por una mujer seglar publicada en el siglo XVI⁸, adaptándola al castellano moderno y manteniendo la métrica original del verso, en heptasílabos y endecasílabos⁹.

En las últimas tres décadas se están incrementado los estudios sobre Isabella Andreini¹⁰ y otras autoras pioneras del Renacimiento y el Barroco europeo, así como del Siglo de Oro español¹¹.

Estamos poniendo una gran atención en todos los asuntos relacionados con la mujer a nivel público y privado. No es extraño que, desde nuestro momento, queramos revisar el trabajo de las dramaturgas precedentes para contextualizar el de las contemporáneas. (Hidalgo, 2023c: ed. digit.)

1.1. Literatura italiana

La literatura renacentista italiana —del mismo modo que otras expresiones del arte italiano de este momento— influye en las creaciones artísticas de los países de Europa y el Nuevo Mundo. En este marco, además de las obras de autores masculinos que se tradujeron tempranamente a múltiples lenguas y que han llegado hasta nuestros días formando parte del canon universal, encontramos por primera vez mujeres que publican y estrenan sus obras dramáticas.

---

⁷ Para ampliar información sobre Isabella Andreini se puede consultar: Hidalgo, 2023b, *Investigartes*, 12, pp. 26–33.

⁸ La primera pastoral de autoría femenina, *Le feste*, de Moderata Fonte, estrenada en 1581 para el Príncipe de Venecia Nicolo da Ponte, se ha conservado como manuscrito hasta su publicación en 2009, en edición bilingüe italiano e inglés.

⁹ Las traducciones al francés de 1599 y 1602 son en prosa y al inglés, de 2002 y 2018, en versos de métricas variables.

¹⁰ Principalmente, a partir de la edición revisada *La Mirtilla*, de María Luisa Doglio, en 1996.

¹¹ Más información sobre autoras que escribieron en español en el siglo XVII en: Juana Escabias, 2022.

An extraordinary period of creativity by a number of women writers who were lucky enough to be born in Venice and the territories under the Serenissima's rule (Padua, Vicenza, Rovigo) and work in the second half of the sixteenth century and the beginning of the seventeenth. (Finucci, 2010: 2)

1.2. Teatro clásico europeo

Isabella Andreini ejerce durante casi tres décadas como una de las primeras profesionales de la interpretación escénica, participando en giras internacionales con la compañía de *Commedia dell'Arte «I Gelosi»*, una de las más importantes de aquella época. Las técnicas teatrales y los argumentos de los cómicos italianos influyen en movimientos teatrales tan relevantes como el Siglo de Oro Español o el Teatro Isabelino. Podemos encontrar vestigios en autores tan relevantes como Shakespeare, cuya comedia *El sueño de una noche de verano* presenta paralelismos importantes con *Mirtilla*¹².

2. METODOLOGÍA

Los distintos aspectos implícitos requieren diferentes enfoques metodológicos.

2.1. Textual ecdótico

Se analizan fuentes coevas de dramaturgos como Lope de Vega, quien cita a Isabella Andreini en varias de sus obras¹³ con gran admiración hacia su doble faceta de poetisa y actriz. Este gesto, viniendo de un autor de suma importancia desde su época hasta nuestros días, nos permite deducir el valor, aprecio y reconocimiento del que gozaba Andreini. Obras de otros autores, entre ellos su esposo, Francesco Andreini, y fuentes directas, como los epistolarios de la propia Isabella, nos permiten contextualizar a la autora.

Para la traducción y edición crítica de *Mirtilla Pastorale* se comparan varias publicaciones¹⁴, el manuscrito de la traducción francesa de 1599 *Amour des Berges* y las traducciones al inglés.

2.2. Estilístico y traductológico

Estudio de la estructura y acercamiento a la traducción por medio del análisis retórico y estilístico, tanto en la lengua de origen como en la lengua meta.

---

¹² Consultar: Hidalgo, 2023b, pp. 43–55.

¹³ *Laurel de Apolo* (1630), *Las bazarrias de Belisa* (1631) y *El castigo sin venganza* (1634).

¹⁴ *Mirtilla* tuvo dos ediciones en 1588 y reediciones en 1590, 1598, 1599, 1602, 1605, 1620 y 1996.

2.3. Estudios de género

Acercamiento a la figura de Isabella Andreini desde la perspectiva de género valorando, entre los condicionantes históricos que la expulsaron del canon, los que pudieran ser debidos a su pertenencia al sexo femenino.

3. RESULTADOS

Puesto que el objetivo fundamental de la tesis es recuperar para el canon la obra de Isabella Andreini, es primordial la difusión de la investigación y la traducción, de forma transversal, participando en revistas especializadas, actos académicos¹⁵ y representaciones escénicas, entre las que cabe destacar la adaptación *Mirtilla, un sueño de Isabella Andreini* (2022)¹⁶, representada en festivales y eventos de reconocido prestigio, como los Cursos de Verano Complutense de San Lorenzo de El Escorial y reconocida con distinciones dentro del ámbito Universitario.

Actualmente se está llevando a cabo la traducción de la obra completa *Mirtilla Pastorale*, prestando especial atención a la prosodia en la lengua meta, además de conservar la métrica original y procurar mantener las figuras retóricas y recursos estilísticos del texto.

Paralelamente es imprescindible profundizar en la lectura de toda la obra de Isabella Andreini¹⁷ y sus coetáneos para definir las vías que permitirán enmarcar su figura dentro del canon de referencia.

4. CONCLUSIONES PRELIMINARES

Es necesario recuperar para el canon la obra de las autoras que han hecho aportaciones significativas a la historia de la literatura y su trabajo no ha tenido la repercusión que merece, por motivos de género¹⁸.

La traducción a un idioma mayoritario como es el español y el análisis de *Mirtilla Pastorale* es relevante para el conocimiento de la historia de las artes y los estudios de género.

---

¹⁵ Consultar la web: Isabella Andreini (1562 - 1604).

¹⁶ Consultar la web: *Mirtilla, un sueño de Isabella Andreini*.

¹⁷ *Rime* (1601), *Lettere* (1607) y *Frammenti di alcune scritture* (1620).

¹⁸ Finalidad enmarcada dentro del Quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Referencias bibliográficas

- ANDREINI, I., 2018. *Mirtilla, a Pastoral: A Bilingual Edition*. Translated from Italian to English by J. Kisacky. Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, Arizona, EE. UU.
- ., 2002. *La Mirtilla: a pastoral*. Translated from Italian to English by J. Campbell. Arizona Center for Medieval and Renaissance Studies, Arizona, EE. UU.
- ., 1996. *La Mirtilla, Voci di repertorio*. Serie rosa. Pacini Fazzi, Lucca, Italia.
- ., 1607. *Lettere D'Isabella Andreini Padovana. Comica Gelosa et Academica Intenta Nominata L'Accesa*. Dedicate al Serenissimo Don Carlo Emanuel, Duca di Savoia. Con Privilegio & Licentia de' Superiori. Marc'Antonio Zaltieri, Venecia, Italia.
- ., 1601. *Rime d'Isabella Andreini Padovana. Comica gelosa*. Girolamo Bordone, & Pietromartire Locarni, Milán, Italia.
- ., *Amour des Berges*. Sieur des Roches, R. du J., 1599.
- ., 1588. *Mirtilla Pastorale d'Isabella Andreini, comica gelosa*. Sebastiano Dalle Donne y Camillo Franceschini, Verona, Italia.
- ANDREINI, I., ANDREINI, F., 1620. *Frammenti di alcune scrittvre della signora Isabella Andreini, comica gelosa, & academica intenta / raccolti da Francesco Andreini, comico geloso, detto il capitano Spavento*. Gio. Battista Combi, Venecia, Italia.
- ESCABIAS, J., 2022. *Dramaturgas del Siglo de Oro. Guía completa*, Crítica. Antígona, Madrid, España.
- FONTE, M., 2009. *Le feste. Rappresentazione avanti il Serenissimo Prencipe di Venezia Nicolò da Ponte Il giorno di S. Stefano 1581*, in: Quaintance, Q., Weaver, E.B. (Eds.), *Scenes from Italian Convent Life 1480 - 1680: An Anthology of Theatrical Texts and Contexts*. pp. 193–231.
- HIDALGO, V., 2023a. Análisis comparativo entre *Mirtilla Pastorale* (1588), de Isabella Andreini, y *El sueño de una noche de verano* (1600), de William Shakespeare. *Actas del I Congreso de Ala Este Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada* pp. 43–55.
- ., 2023b. Isabella Andreini en el origen de la dramaturgia femenina del siglo XVI. *Investigartes. Actas del II Congreso Mundial de Investigación en Artes del Espectáculo* pp. 26–33.
- ., 2023c. Mujeres escribiendo para la escena, ayer y hoy. *Las puertas del drama N.º 60. Escribir teatro hoy*. Ed. digit.
- ., *Isabella Andreini (1562 - 1604)* [online] Available at: <<https://www.valle-hidalgo.com/isabellaandreini/>> [Accessed 20 December 2023].
- ., *Mirtilla, un sueño de Isabella Andreini* [online] Available at: <<https://www.valle-hidalgo.com/mirtilla-un-sueno-de-isabella-andreini/>> [Accessed 20 December 2023].
- LOPE DE VEGA CARPIO, F., 2023. *Las bizzarrías de Belisa*, Letras Hispánicas. Cátedra, Madrid, España.
- ., 2010. *El castigo sin venganza*, Teatro clásico español. Barcelona, España.
- ., 1930. *Laurel de Apolo, con otras rimas*. Madrid.
- MIANI, V., 2010. *Celinda, A Tragedy*, Centre for Reformation and Renaissance Studies. ed, The other voice in early modern Europe: the Toronto series. Victoria University, Toronto, Canadá.

O.N.U., n.d. Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. *Objetivos de Desarrollo Sostenible*. [online] Available at: <<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/>> [Accessed 20 December 2023].

Bionota

Subdelegada de la comisión de Autoría de la Academia de las Artes Escénicas de España. Autora de más de una docena obras de teatro originales —con las que realiza amplias giras nacionales e internacionales y recibe numerosos reconocimientos y subvenciones del Ministerio de Cultura de España y otras administraciones públicas—, así como adaptaciones, entre las que cabe destacar *El lindo Don Diego*, de Agustín Moreto, que también dirigió para la Clausura del 41 Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro 2018. Web: <https://www.valle-hidalgo.com/>.

Investigaciones en Estudios Literarios

Sara Sáez Rodríguez

Doctorado en Estudios Literarios

ssaez03@ucm.es

El proyecto de tesis *Condena entre líneas: el universo de Leopoldo María Panero* ahondará en la poesía de dicho autor madrileño. El propósito de esta investigación es desmitificar la figura del escritor a través de la teoría de la semiótica cognitiva y la literaria. Al haberse reducido en numerosas ocasiones los textos de Panero a una mera representación de la enfermedad mental que padecía se torna necesaria la aproximación a su obra poética desde una perspectiva distinta.

Gracias a algunas teorías cognitivas de la creatividad, como el modelo diseñado por Carson (2018) llamado «*Shared Neurocognitive Vulnerability of Creativity and Psychopathology*», se observará cómo las mentes creativas neurodivergentes asocian ideas de una manera extensa y diferente. Junto con nociones de la posmodernidad o el postestructuralismo se creará el puente interdisciplinar donde la multiplicidad y la identidad se fusionan y se materializan en la poesía de Panero. Este proyecto enseñará la manera en que el autor, pese a la marginalidad impuesta por la sociedad, crea y expone su imaginario tachado tantas veces de extravagante.

Palabras clave: Teoría literaria, imaginario, creatividad, semiótica cognitiva, Leopoldo María Panero.

María Augusta Albuja Aguilar

Doctorado en Estudios Literarios

maalbuja@ucm.es

Las obras del escritor británico Roald Dahl (1916-1990) y del autor norteamericano J.D. Salinger (1919-2010) se encuentran plagadas de personajes infantiles y adolescentes. Ambos autores comparten el contexto de la Segunda Guerra Mundial, la Posguerra y la Guerra Fría, una época marcada por movimientos sociopolíticos y culturales juveniles. Sus obras han sido asociadas con la literatura infantil y juvenil (YA), por lo que han integrado los *syllabus* escolares, sin dejar de ser blancos de controversia y censura frecuente. Partiendo del marco del *Childism*, del campo de los *Childhood Studies* que promueve investigaciones menos adultocentristas y más enfocadas en los niños y jóvenes, y considerando teorías desde la crítica literaria infantil como la *aetonormativity* (similar a la normatividad adulta), este estudio ofrece un análisis comparativo de la representación de la niñez y la juventud, el proceso del *coming-of-age* y las relaciones intergeneracionales en la obra de Dahl y Salinger.

Palabras clave: Roald Dahl, J.D. Salinger, *Children's Literature*, *Young Adult*, *Childism*, *Adultism*.

***Avanspettacolo*, características, temas y fortuna en la cultura italiana del siglo XX**

Patrizia Linossi

Doctorado en Estudios Teatrales

p.linossi@ucm.es

Resumen

El *avanspettacolo* es un tipo de teatro popular italiano que se desarrolló a mediados del siglo XX. Se representaba antes de la película de propaganda de Mussolini y de aquí deriva su nombre: antes del espectáculo. Al contrario que el teatro de variedades o el cabaret, incluía un guion: un objetivo de mi investigación es verificar la relación entre géneros afines para ofrecer una catalogación de los mismos. El *avanspettacolo* ha sido generalmente considerado un tipo de teatro menor, en cambio, yo llego a definirlo un género de literatura teatral propio. La relación entre el *avanspettacolo* y la historia es estrecha: estoy analizando, dentro de un marco analítico sincrónico, el papel que tuvo en una sociedad herida que se enfrentaba a la guerra y al fascismo. A través de textos originales inéditos, utilizando un método comparativo, extrapolaré la estructura del espectáculo y las constantes temáticas, lingüísticas y estilísticas de esta dramaturgia. Otros objetos de mi investigación son una búsqueda de más fuentes; la relación con la censura; los reflejos del *avanspettacolo* en el ámbito cultural y dramático; su papel en la formación de un imaginario colectivo a través de la televisión y del cine que, del *avanspettacolo*, heredaron protagonistas y estilo.

Palabras clave: teatro, dramaturgia, popular, siglo XX, censura.

Abstract

Avanspettacolo is a type of Italian popular live theatre that was developed in the middle of the 20th century. It was performed before Mussolini's propaganda film, hence the origin of its name "before the show". Unlike cabaret or variety theatre, it included a script. One objective of my investigation is to verify the relationship between these three genres in order to compile a catalogue of them. Avanspettacolo is generally considered a minor theatrical genre, but I would like to redefine it as a genre of theatrical literature itself. The relationship between Avanspettacolo and history is extensive: I want to analyse, within a synchronic analytical framework, its role in a hurted society facing war and fascism. Through unpublished original text, using a comparative method, I will extrapolate the structure of the show and its recurrent themes, linguistics and styles. Other objects of my investigation are a search for further sources; the relationship with censorship; the reflections of Avanspettacolo in the cultural and dramatic sphere; its role in the formation of an imaginary collective through television and cinema which, from Avanspettacolo, inherited protagonists and style.

Keywords: Theatre, dramaturgy, popular, twentieth-century, censure.

1. EL TEATRO DE *AVANSPETTACOLO*

El teatro de *avanspettacolo* es un género cómico y también musical, específicamente italiano, que se desarrolló entre los años 30 y 60 del siglo xx. Es un género parecido a la revista, famosa en España, con la diferencia importante de que, al contrario que el espectáculo de variedades o el cabaret francés, el *avanspettacolo* incluía un guion. Por este motivo mi investigación se dedica no solamente a una reconstrucción del contexto sociocultural de aquellos años y al análisis de sus reflejos en el ámbito cultural y dentro del arte dramático italiano, sino que también se centra en el estudio de los contenidos de los textos y en la estructura del espectáculo. Parte de la investigación, por tanto, se centra en el análisis de los textos inéditos originales de ese momento; textos heredados de mi abuelo autor y director de teatro de *avanspettacolo* y, a la vez, una búsqueda de más fuentes auténticas. De estas, lamentablemente, no existe hoy en día ningún archivo. Mi interés por este tema se cruza y solapa, pues, con mi historia autobiográfica y familiar, punto de partida de un recorrido y un deseo de investigación en el campo dramático en torno a este tema. El *avanspettacolo* representaba todo el sentir del pueblo italiano que se enfrentaba a la guerra y al fascismo. Su influencia, de hecho, ha llegado de forma directa e indirecta hasta finales de siglo y posiblemente irá más allá. Desde luego está viva hoy en día. El *avanspettacolo* se realizaban en un gran número y variedad en toda la península, dos veces al día, en muchísimas salas. A pesar de ser una historia muy importante de la Italia contemporánea, ha sido poco estudiada. Esto se puede constatar en la escasa bibliografía existente. Nos encontramos con monografías dedicadas a uno u otro personaje, pero hay muy pocos estudios sistemáticos dedicados al tema. Será porque el *avanspettacolo* ha sido generalmente considerado, hasta hace poco tiempo, un género de teatro menor. Para encontrar una línea teórica adecuada se utiliza un método analítico-comparativo que mueve y ahonda su mirada en las fuentes textuales. Parte de la presente investigación es el estudio de los documentos originales y se consultarán los escritos que acompañaron al teatro de *avanspettacolo*, comparándolos con el proceso y los resultados formales de su puesta en escena. La investigación se sirve de la consulta en bibliotecas y archivos que puedan ser de especial interés y relevancia en la búsqueda de textos de crítica teatral, de historia de la cultura italiana, de sociología, de historia del teatro y del espectáculo, de material auténtico en forma de obras críticas, guiones originales, entrevistas, fotos de la época y vídeos.

1.1. Formas y estética del *avanspettacolo*

El primer objetivo de esta investigación es también una necesidad metodológica, es decir, consiste en verificar la relación entre diversos géneros de teatro popular afines, tanto es así que los términos que lo definen parecen casi sinónimos, para ofrecer una definición y catalogación de los mismos. Hasta ahora se ofrece una aproximación general, cuando se habla de cabaret, *café chantant*, variedades, revista y *avanspettacolo*. Establecer cuáles son las diferencias y las distintas especificidades de sus puestas en escena y de su estructura es el objeto de estudio de la primera parte del presente trabajo, con una particular referencia comparativa a la revista musical española. La mía no será una distinción meramente

cronológica, ya que, como veremos, durante un cierto período, algunos de estos géneros coexistieron. La investigación se desarrolla a través de la práctica analítica de los textos para acceder posteriormente al significado/contenido definitorio de este género. Con esta búsqueda se pretende profundizar en un estudio sobre el *avanspettacolo* y también investigar cuáles son las raíces y los frutos de este paréntesis crítico en la historia del teatro italiano, tan peculiar, pero, al fin y al cabo, tan productivo. El segundo objetivo es analizar el papel que tuvo el *avanspettacolo* en la sociedad y la historia político-cultural italiana dentro de un marco analítico sincrónico. ¿Qué reflejo y qué influencia tuvo en la cultura italiana cinematográfica y teatral? De hecho, esta forma de teatro popular se desarrolla en un período histórico muy complejo en Italia. Estamos en los años del fascismo y de la propaganda del régimen. En concreto, esta forma de teatro se representaba antes de la película de propaganda que Mussolini producía en el Instituto Luce de Cinecittà y que difundía posteriormente a todo el país a través de las salas de cine. De aquí deriva su nombre: antes del espectáculo. Hay que tener en cuenta que la censura estaba bien alerta y que muchos de los valores que el *avanspettacolo* transmitía eran de diseño fascista, de lo contrario tenían serios problemas. La relación entre este tipo de teatro y la historia italiana del siglo XX es, por tanto, muy estrecha. Por ejemplo, en las representaciones y en los textos hay muchas sugerencias exóticas debido a la empresa colonial de Mussolini. En este trabajo estoy buscando los rastros de este tipo de influencias.

El factor discriminativo de esta investigación está representado por la dramaturgia escrita. Este estudio se propone proceder a un análisis de la peculiar escritura dramática del *avanspettacolo* y sus características estructurales y temáticas recurrentes. Si bien los números de magia, acrobacias, *ballet* y el ilusionismo formaban muchas veces parte de la estructura del género teatral en cuestión, el presente trabajo de investigación se centrará en la parte dramaturgica, sin entrar en el contenido de otros componentes del teatro de vodevil, es decir, el no verbal, hecho que requeriría una investigación aparte. Desde el punto de vista del análisis de los textos, iré ofreciendo una reseña organizada por temas después de haber estudiado las fuentes primarias disponibles. Se investigará, a través de los textos, las constantes temáticas presentes en este tipo de dramaturgia, como, por ejemplo, las relaciones entre dinero y pobreza, exotismo y racismo, mujer y machismo, pecado y moral, etc. El presente trabajo se centra también en la difícil relación con la censura de la época y en la reconstrucción, a través de los documentos del panorama histórico y sociocultural del tiempo y su reflejo en la cultura italiana de la segunda mitad del siglo XX. Desde una perspectiva estilística, la escuela del *avanspettacolo* ha logrado experimentar algunas técnicas concretas como el juego de palabras, la invención de neologismos, el uso obsesivo de la repetición, las aliteraciones, el doble sentido, etc. Tendencias de estilo que iré catalogando y comentando detalladamente. Un análisis específico del texto desde una perspectiva lingüística será útil para identificar qué tipo de lenguaje y formas comunicativas se utilizaban y conocer así el desarrollo que han tenido estas técnicas de comedia, a través del análisis de los guiones inéditos que poseo y de los pocos publicados, analizaré la afirmación de la pareja cómica bien definida en su rasgos de personajes, uno llamado *spalla* y el actor cómico con diálogos de ritmo rápido, trasladados directamente a la industria cinematográfica sucesiva con

alusiones sexuales implícitas, alusiones políticas, el uso de pausas cómicas, la sátira a través de canciones, el mal entendido, etc.

Esta investigación pretende reconstruir, a través del análisis y el estudio de sus obras y de la documentación relacionada con el género, algunas constantes estilísticas del *avanspettacolo* y del esquema de sus espectáculos. Este proceso no puede prescindir del estudio de las formas y de la estética del *avanspettacolo*, objeto y objetivo de esta tesis. La finalidad es llegar a definir si el *avanspettacolo* tenía un esquema fijo de estructura y puesta en escena y, en caso afirmativo, qué tipo de forma tenía un espectáculo estándar e ilustrarla y catalogarla. Para ello examinaré los materiales bibliográficos y audiovisuales que a pesar de ser pocos y raros pueden establecer un cuadro documental útil a este fin. Es un género de alto valor histórico y testimonial por la intensa relación existente entre sus contenidos, temas, etc. y el período político coincidente con el fascismo. Se estudiará también, a través de su dramaturgia, la consiguiente transmisión cultural de los actores más importantes que empezaron sus carreras a partir de esta forma de teatro y que consiguieron un éxito excepcional y los reflejos en la cultura italiana. Sobre todo, interesa qué tipo de herencia y de huella han dejado en los grandes actores y textos de la comedia italiana, sobre todo durante los años 40, 50, 60 y 70. Heredero de la larguísima tradición cómica y de la comedia italiana, el *avanspettacolo* ha dejado una huella artística imprescindible en los mayores artistas del siglo XX. Sin duda, dicho género ha sido muy querido por el público de Italia. El público se identificó con sus *macchieta* (un tipo de personaje que interpreta un número cómico, que consiste en un monólogo irónico y una canción) y sus personajes. Sin olvidar la fortuna del mecanismo cómico de *spalla* (un actor, que muchas veces actúa como coprotagonista, que acompaña y reparte los chistes al personaje principal, dando así color y protagonismo a la escena representada). Muchos intérpretes del género se pasaron después al cine, a partir de los años 60, y se llevaron consigo toda la experiencia y la escuela del *avanspettacolo*. Dicho género tenía un público muy difícil y exigente. Varios de estos actores han contado más tarde que vivieron una vida muy dura y de muy pocos ingresos. Algunos de los actores de más éxito, que se dedicaron más tarde al cine, pueden ser considerados monumentos nacionales, como Totò, Alberto Sordi, Aldo Fabrizi, Nino Manfredi, la misma Anna Magnani o los tres hermanos De Filippo, que procedían del *avanspettacolo*. Por lo tanto, nos enfrentamos a un teatro considerado menor pero con un gran impacto en la cultura italiana hasta el día de hoy. En los años 60 la televisión empieza a ofrecer espectáculos parecidos a los del *avanspettacolo* y muchos de sus artistas se fueron a trabajar a la televisión. Aquí empezó el declive irreversible del género.

1.1.1. Metodología

Para investigar todo esto, se procede a un análisis de los textos inéditos y se exploran los escritos contenidos en los guiones de algunas compañías de *avanspettacolo*, heredados de mi abuelo Giovanni Di Renzo, director y autor del género. Se analizan temas, formas, lenguaje y estructura de algunas obras teatrales del género: algunas páginas de este preciado material inédito, una vez seleccionadas según su relevancia, se incluirán como ejemplos en el apéndice del texto final. Para concluir, pretendo realizar también un estudio crítico sobre

el género *avanspettacolo* desde un punto de vista bibliográfico. La investigación procederá a la recuperación y al estudio de las diversas fuentes y documentos, incluidos los hemerográficos y audiovisuales, relacionados con la visión dramática y la práctica teatral del *avanspettacolo*. Se procederá a un análisis de los textos inéditos originales heredados de mi abuelo (autor y director de teatro de *avanspettacolo*). Al ser pocos los testigos aún en vida, se espera entablar un diálogo directo con algunos de ellos para obtener así opiniones, anécdotas, contribuciones y testimonios directos sobre el género teatral. A través de estas entrevistas dirigidas, se podrá recurrir a las fuentes directas y vivas (actores, directores, críticos, productores, técnicos) cuyos testimonios pueden perderse con el paso del tiempo y que, en cambio, pueden ser valiosos para el desarrollo de la presente investigación. En el momento actual se puede concluir que el teatro de *avanspettacolo* puede ser finalmente liberado del adjetivo frívolo no tanto por los contenidos o los temas que se elegían, sino por el estilo lingüístico y las excelentes técnicas interpretativas.

Referencias bibliográficas

- BONI A., 1943. *Ecco l'Avanspettacolo!* Milano: edizioni Stella.
- BULBARELLI R., 1953. *Vita difficile dell'avanspettacolo*, *La gazzetta di Mantova*, 25 dicembre, p. 23.
- DREYER A., 2022. *La revista musical española de los años 1920 entre tradición e innovación*, ed. Iberoamericane, Madrid.
- FANO N., 1985. *Il teatro Jovinelli: Varietà, avanspettacolo, attrazioni nel teatro più popolare di Roma*, Officina Edizioni, Roma.
- ., 1993. *Vieni avanti cretino. Storie e testi del varietà e dell'avanspettacolo*, Milano: Theoria.
- FERRARO, Antonio, *12 gambe 12 (si potrà ancora dire?)*. *Nell'avanspettacolo c'erano le nostre più profonde radici culturali*, in *Sipario* – rassegna mensile dello spettacolo. [On line] Available at: <www.sipario.it/attualita/i-fatti/item/13382-12-gambe-12-si-potra-ancora-dire-nell-avanspettacolo-c-erano-le-nostre-piu-profonde-radici-culturali-di-antonio-ferraro.html> [Accessed 07 September 2020]
- GUIDI M., 1961. *La Cenerentola delle platee. Dietro le quinte dell'avanspettacolo parte I e II*, in *La gazzetta di Mantova*, 10 e 17 agosto, p. 8.
- LORENZI A., 1990. *I segreti del varietà*, Torino: CDA & Vivalda editori.
- MOROSI A., 1901. *Il teatro di varietà in Italia*, Firenze: Guido Calvetti edit.
- OLIVIERI A., 1989. *Le stelle del varietà: rivista, avanspettacolo e cabaret dal 1936 al 1966*, con la collaborazione di Alberto Castellano, Roma: Gremese.
- QUARGNOLO M., 1980. *Dal tramonto dell'operetta al tramonto della rivista. Mezzo secolo di testi e miserie del varietà e dell'avanspettacolo*, Milano: Pan editrice.
- RAMO L., 1956. *Storia del varietà*, Milano: Garzanti.
- RUBBOLI D., 2016. *L'Ultimo avanspettacolo*, Modena: Il Fiorino.
- SCAGLIONE M., 2011. *Saluti e baci. L'Italia del varietà e dell'avanspettacolo*, Torino: La Stampa.
- VOLPE P., 2001. *Dall'avanspettacolo alla Rai*, Bari: Laterza.

Películas

Vita da cani (1950), Steno / Mario Monicelli.

Luci del varietà (1950), Federico Fellini /Alberto Lattuada.

Viva la rivista (1953), Enzo Trapani.

Gran Varietà (1954), Domenico Paolella.

Accadde al Commissariato (1954), Giorgio Simonelli.

Polvere di stelle (1973), Alberto Sordi.

Vieni avanti cretino (1982), Luciano Salce.

Bionota

Patrizia Linossi (Roma, 1967) es profesora de italiano en Italia y en las Universidades de Caracas, Siena, Addis Abeba. Tiene un doctorado por la Universidad Cape Town: *Deledda epistologa*. Es doctoranda en Estudios Teatrales en la UCM. Graduada en la Università La Sapienza Roma: Lucrezio Leopardi, especializada en *UnistraSi Insegnamento italiano a stranieri*. Ponencias: Congreso SEI, Madrid 2023, *Linguaggio dell'Avanspettacolo*; University San Marcos, Lima 2015, *Storia musica italiana*; Congreso Antichi Moderni CapeTown 2014, *Lingua medievale di Fo*; University Addis Abeba 2013, *European Framework*; Congreso italianistas Universidad Bolívar Caracas 2012, *Oral exam for linguistic certification*.

La figura de Luis Escobar en la escena española del siglo XX

Lourdes Bermejo Diu

Doctorado en Estudios teatrales

lourdber@ucm.es

Resumen

El objetivo de este estudio es reivindicar la figura del gestor teatral, director, autor y actor Luis Escobar Kirkpatrick, VII marqués de las Marismas del Guadalquivir, (1908-1991) en la historia del teatro español. Dadas las circunstancias sociohistóricas y vitales en las que desarrolló su actividad, su figura puede identificarse con la de un cierto agitador cultural e intelectual en un panorama inmovilista. Recurriremos a una investigación de carácter historicista para mostrar los logros de este hombre de teatro en distintos contextos profesionales. Como comisario general de Teatros en los primeros años del franquismo fue el artífice del descubrimiento de autores como Buero Vallejo, Ruiz Iriarte, Suárez de Deza o Calvo Sotelo. Así como de la presentación de otros desconocidos hasta entonces en los escenarios patrios, como B. Priestley o Thornton Wilder. Su labor político-administrativa fue también providencial para la introducción en España de innovaciones como la figura del director de escena o la escenografía artística y, en su faceta de empresario y director del teatro Eslava de Madrid, llevó a cabo la renovación de los géneros populares y está considerado el creador del género revista.

Palabras clave: Luis Escobar, Teatro María Guerrero, gestión teatral, director de escena, teatro español del siglo XX.

Abstract

This study's objective is to defend the figure of theater manager, theater manager, author and actor Luis Escobar Kirkpatrick, VII Marquis of the Marismas del Guadalquivir, (1908-1991) in the history of Spanish theater. Given the vital and socio-historical circumstances in which he carried out his activity, his figure can be identified with that of a certain cultural and intellectual agitator in an immobile panorama. We will resort to historical research to show this man's theater achievements in different professional contexts. As general commissar of Theaters, during the first years of Franco's regime, he was responsible for the discovery of authors such as Buero Vallejo, Ruiz Iriarte, Suárez de Deza and Calvo Sotelo. As well as for the presentation of other previously unknown artists on national stages, such as B. Priestley or Thornton Wilder. His political-administrative work was also instrumental in the introduction in Spain of innovations such as the stage director's figure or artistic scenography and, in his role as businessman and director of the Eslava Theater in Madrid, he carried out the renewal of popular genres and is considered the creator of the revista genre.

Keywords: Luis Escobar, Spanish Theater History, María Guerrero Theatre, theater manager, stage director.

1. JUSTIFICACIÓN

El nombre de Luis Escobar Kirkpatrick merece ser rescatado del olvido en el que parece haberse instalado en la tradición teatral española, no por parte del gran público, sino del propio sector, que mantiene una deuda con el responsable de importantes hitos de la escena española del siglo XX. El objetivo de este estudio es, pues, reivindicar su figura, posiblemente ensombrecida para la crítica contemporánea por su vinculación con el régimen franquista, aunque nunca fuera de manera ideológica o colaboracionista, más bien todo lo contrario. «En el [teatro] María Guerrero de después de la guerra, dirigido por él, parecía que no había habido tal guerra», dijo en una ocasión Adolfo Marsillach (2000), comentario del que Escobar se sentía especialmente orgulloso. El talante abierto y visionario de este hombre de teatro lo llevó al descubrimiento de autores como Buero Vallejo, Ruiz Iriarte, Suárez de Deza o Calvo Sotelo y a la presentación de otros desconocidos hasta entonces en los escenarios patrios, como B. Priestley o Thornton Wilder.

La presente investigación estudia también la presencia activa de Escobar en la gestión político-administrativa de las artes durante el franquismo que pudo ser providencial para la introducción de innovaciones como la figura del director de escena o la escenografía artística, que solía encargarse para las obras que dirigía a autores de primera línea. En sentido amplio, la figura de Luis Escobar puede identificarse con el de un cierto agitador cultural e intelectual en el panorama inmovilista que le tocó vivir. Todo ello a pesar o quizá gracias a su condición de aristócrata y «de derechas» muy bien relacionado con las altas esferas. Como gestor público impulsó los teatros nacionales Español y María Guerrero (Teatro Nacional de la Falange), germen del actual Centro Dramático Nacional (CDN). Su faceta de productor y, sobre todo, de director trajo aire fresco a las tablas españolas. Escobar puso en escena a Lorca (menos de lo que le hubiera gustado) y revitalizó el teatro musical, con incidencia en el género revista. Desde esta investigación, nos proponemos, aunque sea en parte, contribuir con el deseo expresado por él mismo en este sentido: «Los directores de teatro, los pobres, somos muy desconocidos, lo cual está muy mal. Pienso que deberíamos ser estrellas» (1989).

Este estudio se ocupará, asimismo, de las distintas obras de teatro escritas por Escobar: *La voz amada* (1943), *Los endemoniados* (1944), *El vampiro de la calle Claudio Coello* (1949), *El amor es un porto desbocado* (1959), *Fuera es de noche* (1957), *Un hombre y una mujer* (1961) y *Elena Osorio* (1958).

Dadas las circunstancias sociohistóricas y propiamente vitales en las que Luis Escobar desarrolló su actividad teatral, consideramos, como César Oliva (1989), que se debe, en este caso, *historizar* lo que se relacione con la escena, «desde la palabra dramática que propone el primer emisor cierto del fenómeno teatral hasta los distintos elementos que conjuga el actor para materializar el texto sobre el escenario».

2. PROPUESTA DE APARTADOS

2.1. Del despertar vocacional a la dirección de la política teatral del régimen franquista (1933-1940)

Este apartado se centra en la toma de contacto de Escobar con el teatro, sus primeros pasos y encuentros con personalidades como Pérez de la Ossa o Pura Ucelay y su acceso a la labor pública: nombramiento como jefe nacional de Teatro (1937), integración en la Junta Superior del Teatro Nacional (1938), impulso de Teatro de la Falange (1939) y nombramiento como comisario general de Teatros (1940).

2.2. Gestor del teatro oficial (1940-1952)

Esta parte del estudio aborda la labor de Luis Escobar como director del teatro nacional María Guerrero (en estrecha colaboración con Humberto Pérez de la Ossa), las giras internacionales de la compañía estable, que se convierte en embajadora cultural del régimen franquista, las estrategias para sortear la censura y la labor de Escobar en el Consejo Superior del Teatro (1947) que pasa a depender del Ministerio de Información y Turismo en el año 1951.

2.3 Autor teatral

Abordaremos en este apartado la faceta de autor teatral de Luis Escobar, a través de traducciones y adaptaciones de obras de otros autores, así como de las suyas propias, escritas en solitario o en colaboración con otros autores como Luis Saslawski o Juan Ignacio Luca de Tena: *La voz amada* (1943), *Los endemoniados* (1944), *El vampiro de la calle Claudio Coello* (1949), *El amor es un potro desbocado* (1959), adaptación de *La Celestina* (1959), *Fuera es de noche* (1957), *Un hombre y una mujer* (1961) o *Elena Osorio* (1958).

2.4. Empresario y director de escena (1957-1979)

Con casi cincuenta años, Luis Escobar emprende la reconstrucción y reapertura del Teatro Eslava de Madrid. En esta parte de la investigación nos centraremos en las más de dos décadas de actividad privada en este teatro, con una programación que logró hacerlo autosuficiente y en la que aunó teatro dramático de verso de autores españoles (*Yerma*, Federico García Lorca, representada en 1960 y 1961, o *Don Juan Tenorio*, de José Zorrilla, puesta en escena en 1964) y extranjeros (*The boy friend*, de Sandy Wilson, en el año 1961 o *Viejos Tiempos*, de Harold Pinter, en 1971) con comedias musicales, como *Te espero en Eslava* (1957) o *Ven y ven* (1958).

2.5. Director de escena (1938-1986)

Luis Escobar se hizo cargo de la dirección de escena al llegar al teatro María Guerrero y con ello puede decirse que instaura esta figura en el teatro español en el que era inexistente. Nuestro interés radica, en esta faceta del creador, en su estilo, ciertamente

autodidacta, que el propio Escobar calificó de «inconsciente» y donde hay, sin embargo, rasgos acusados de su personalidad estética, producto de su esmerada educación y cosmopolitismo. Mención aparte merecen las arriesgadas apuestas escenográficas en sus montajes, influido como estaba Escobar por las corrientes artísticas europeas, incluso por los criterios de La Barraca de Lorca para sus puestas en escena. Cabe detenerse en este apartado en los decorados y vestuario realizados por Salvador Dalí para la versión de *Don Juan Tenorio* de 1949. La última obra que dirigió Escobar fue *De paseo con Muñoz Seca*, de José María Rodríguez Méndez en 1986.

Referencias bibliográficas

- ABC. Archivo. *Hemeroteca*. [online] Available at: <<https://www.abc.es/archivo/periodicos/>>.
- BALTÉS, B., 2015. *Estampas del teatro en los cuarenta*. Laboratorio 4. CDN.
- CDAEM., 2017. *Luis Escobar. Figuras* [vídeo online] Available at: <<https://www.youtube.com/embed/eH6KF-KBUio>>.
- CDAEM. Luis Escobar Kirkpatrick [base de datos] [online] Available at: <<https://www.teatro.es/profesionales/luis-escobar-luis-escobar-kirkpatrick-2029/documentos-on-line/revistas>>.
- CHARRO GARCÍA, M.R., 2015. *Dalí a escena. Obra dedicada a la escenografía, diseño de vestuario y acciones performativas*. Universidad de Burgos. [online] Available at: <https://riubu.ubu.es/bitstream/handle/10259/3988/Charro_Garc%C3%ADa.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- CHECA PUERTA. J.E., 1993. El Teatro Nacional María Guerrero (1940-1952): la creación de un público. En A. Peláez ed. 1970 *Historia de los Teatros Nacionales, I: 1939-1962*. Centro de Documentación Teatral.
- C, L., 1955. La primera obra de un gran director. *Elena Osorio*, de Luis Escobar. *Teatro*, 16, p. 22.
- COMUNIDAD DE MADRID (2019). Memoria anual de archivos. [online] Available at: <https://gestion3.madrid.org/archivos/images/ACTIVIDADES/PUBLICACIONES/MEMORIAS_ARCHIVOS_CM/MEMORIA_ANUAL_ARCHIVOS_CM_2019.pdf>.
- ESCOBAR, L., 1937. Carta a Charlie Chaplin (Charlot). En Díaz Plaja ed. 1979. *Si mi pluma valiera tu pistola*. Barcelona: Plaza & Janés.
- ., 1943. La dirección escénica de una obra teatral, *Revista Nacional de Educación*, 35, pp. 85-89.
- ., 1948. Diálogo sobre el teatro en España. *Cuadernos hispanoamericanos*, n.º 5 y 6, pp. 118-121.
- ., 1952. Una herencia inestimable. *Revista internacional de la escena* n.º 1, pp. 33-34.
- ., 1957. *Fuera es de noche*. Madrid: Alfil.
- ., 1959. *Elena Ossorio*. Madrid: Alfil.
- ., 1961. *Un hombre y una mujer*. Madrid: Alfil.
- ., 2000. *En cuerpo y alma. Memorias*. Madrid: Temas de hoy.
- ESCOBAR, L. / DE LA TORRE, C., 1945. *Mi querido ladrón*. Madrid: Talía.
- ESCOBAR, L. / SASLAVSKY, L., 1959. *El amor es un potro desbocado*. Madrid: Alfil.

- ESCOBAR L. / PÉREZ DE LA OSSA, H., 1959. *La Celestina*. Adaptación de Luis Escobar y Huberto Pérez de la Ossa. Madrid, Argés.
- GARCÍA RUIZ, V., 1997. Un poco de ruido y no demasiadas nueces: los autos sacramentales en la España de Franco (1939-1975), en I. Arellano (ed), *Divinas y humanas letras. Doctrina y poesía en los actos sacramentales de Calderón*. Universidad de Navarra.
- HUERTA CALVO, J., 2018. Introducción al estudio del teatro español universitario en su primera etapa (1940-1951): una bibliografía crítica. *Anales*, pp. 13-45 Instituto del Teatro de Madrid-UCM.
- HIGUERA, L. F., 1993. El Teatro Nacional María Guerrero (1940-1952): la creación de un público. En ed. A. Peláez, ed. 1993. *Historia de los teatros nacionales*. Madrid. CDT. pp. 81-105.
- LÓPEZ MONDÉJAR, P. / ESCOBAR, L., 1980. *Retratos de Vida (1875-1939)*. Albacete. Instituto de Estudios Albacetenses.
- LUCA DE TENA, T., José Zorilla, Luis Escobar y Salvador Dalí. *ABC* (5 de noviembre de 1949).
- Luis Escobar y la vanguardia*. (2001), catálogo de la exposición (Madrid, 2001). Sala Plaza de España. Madrid. (Ed) Comunidad de Madrid.
- MARIO, E., 1943. En el entreacto con Luis Escobar. *Al margen de la escena*. [online] Available at: <https://www.teatro.es/++resource++plonetheme.teatro.images/multimedia/prensa/dhte/1943/121918.tif_pdf.pdf>.
- MARCO, E., 1957. La piel de nuestros dientes, Thornton Wilder. *Primer Acto*, 5 (noviembre-diciembre 1957). pp. 18-44.
- MARQUERÍE, A., 1942. *Desde la silla eléctrica*. Madrid: Editorial Nacional.
- ., 1944. *En la jaula de los leones (Memorias y crítica teatral)*, Madrid: Ediciones Españolas.
- ., 1959. *Veinte años de teatro en España*. Madrid: Editorial Nacional.
- MARSILLACH, A., 2000. Luis Escobar. *ADE Teatro*, 82, pp. 292-293.
- ., 1966. El director de escena como elemento evolucionador de nuestro teatro. *Primer acto* 74, pp. 10-20.
- MONLEÓN, J., 1971. *Treinta años de teatro de la derecha*. Barcelona: Tusquets.
- MUÑOZ CARABANTES. M., 1992. *Puesta en escena y recepción del teatro clásico y medieval en España (desde 1939 a nuestros días)* [tesis]. UCM.
- ., 1998. *La vida escénica de La Celestina entre 1939 Y 1989: Del Teatro Español a la Compañía Nacional de Teatro Clásico*. Actas XIII Congreso AIH. Madrid, 6-11 de julio de 1998. Tomo I. Medieval. Siglo XVI y siglo XVII, Madrid, Castalia, 2000, pp. 194-201. [online] Available at: <https://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/13/aih_13_1_029.pdf>.
- MUÑOZ CÁLIZ, B., 2004. *El teatro crítico español durante el franquismo, visto por sus censores* [tesis]. Universidad de Alcalá.
- MUSEO NACIONAL DEL TEATRO, 2013. *El Don Juan de Dalí*. [online] Available at: <<https://museoteatro.mcu.es/el-don-juan-de-dali/>>.
- OLIVA, CÉSAR., 1989. *El teatro desde 1936*. Madrid: Alhambra.
- QUINTANILLA. J.L., 1957. Luis Escobar y su gran aventura. El director de escena, el actor, el autor y el empresario. *ABC*.

RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, J., 2009. Guerra civil, fascismo y teatro (1936-1939). *Revista de Estudios Culturales / A Journal of Cultural Studies*, 23, pp. 93-103.

SANTA-CRUZ, L., 1989. Luis Escobar: un blasón para el teatro español. *El Público*, 67. pp. 36-39. [online] Available at: <<https://www.teatro.es/profesionales/luis-escobar-luis-escobar-kirkpatrick-2029/documentos-on-line/revistas>>.

TVE, 1986. La noche del cine español. [online] Available at: <<https://www.rtve.es/play/videos/la-noche-del-cine-espanol/teatro/3869683/>>.

UMBRAL, F., 1991. El último afrancesado. *El Mundo*. [online] Available at: <<https://www.fundacionfranciscoumbreal.es/articulos/articulo.php?id=1283>>.

Bionota

Lourdes Bermejo Diu (Madrid) es licenciada en Periodismo y máster en Estudios Teatrales por la UCM y máster en Profesorado de secundaria por la UAX. Hasta 2021 desarrolló su actividad profesional en medios de comunicación de Canarias donde formó parte de varios grupos escénicos y musicales. Actualmente cursa el grado de lengua española y literatura por la UNED y colabora con distintos proyectos de ámbito artístico y académico en Madrid.

Historia de las competencias profesionales para la interpretación en el teatro de texto: cuerpo, voz y emoción. De Platón a Guskin Harold

Sergio Pastor Polaino

Doctorado en Estudios Teatrales

spastorp@ucm.es

Resumen

La interpretación, como actividad profesional, precisa como cualquier otra, de unas competencias específicas que van a dotar al actor y a la actriz de la idoneidad pertinente para su ejercicio. Dicha idoneidad define la aptitud profesional del sujeto, que ha de poner en valor las competencias necesarias para ejercer, desde la excelencia, su desempeño laboral.

La historia de la interpretación actoral ha sido estudiada desde diferentes perspectivas: autorías, períodos histórico-artísticos, sistemas de interpretación, etc., o desde diferentes áreas afines a la interpretación actoral: dramaturgia, dirección escénica, literatura dramática y psicología de la interpretación artística, entre otras. Esta sistematización, en su deseo de precisar cuáles son los preceptos para la actuación, no se ha centrado en las aptitudes profesionales.

Preceptos, productos de su contexto artístico, histórico y social, que revisamos desde algunas autorías, describiendo en nuestro proyecto de investigación una historia de la interpretación actoral desde sus competencias (cuerpo, voz y emoción) para concretar las aptitudes profesionales de la actuación (técnica corporal, técnica vocal y técnica emocional) aportadas a lo largo de la historia desde Platón a Guskin Harold.

Palabras clave: competencias, aptitudes, cuerpo, voz, emoción, historia de la interpretación actoral.

Abstract

Interpretation, as a professional activity, requires, like any other, specific skills that will provide the actor and the actress with relevant suitability for their practice. The suitability defines the professional aptitude of the subject which must value the necessary skills to exercise, with excellence, their job performance.

The history of acting interpretation has been studied from different perspectives: authorship, historical-artistic periods, interpretation systems..., or from different areas related to acting interpretation: dramaturgy, stage direction, dramatic literature... This systematization, in its desire to specify what are the precepts for action, has not focused on professional skills.

Percepts, products of their artistic, historical and social context, which we review from some authors, describing in our research project, a history of acting interpretation from its competencies (body, voice and emotion), to specify the professional skills of acting (body technique, vocal technique and emotional technique) contributed throughout history.

Keywords: skills, abilities, body, voice, emotion, history of acting performance.

1. MARCO TEÓRICO

1.1. Justificación del tema

Definimos competencia como aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que posee un sujeto sobre un área específica. La aptitud es la idoneidad para el desempeño laboral (RAE), es el resultado de nuestras competencias.

Ahora bien, ¿cuáles son las actitudes profesionales que necesitan un actor o una actriz para su desempeño laboral? Si no puedo poner en práctica o no conozco mis aptitudes profesionales, no se han definido las competencias que requiere el desarrollo de dicha aptitud. Esta ausencia de sistematización puede incitar al uso de la intuición o la imitación como herramientas para la creación de personajes. Desde dichas herramientas, el proceso artístico-creativo se basa en la interpretación o copia de modelos o personajes ya conocidos. El objetivo perseguido por el artista actoral es el de una creación única, original e irrepetible.

Por tanto, el desempeño de la interpretación actoral precisa, desde nuestro paradigma, de una formación en competencias.

1.2. Contexto

La formación en competencias requiere de una metodología y herramientas didácticas específicas. Es necesario un marco teórico para el desarrollo de dicha formación.

La historia de la interpretación actoral como disciplina puede abordarse desde sus autorías o fuentes primarias, fuentes secundarias o literatura crítica, desde áreas de conocimientos afines (dramaturgia, dirección escénica, literatura dramática, teoría del teatro, psicología de la interpretación artística, etc.) o desde sistemas de interpretación (mecánicas internas o psicológicas, mecánicas externas o físicas).

1.3. Hipótesis

Las teorías de la interpretación actoral desde sus autorías o fuentes primarias poseen de forma tácita un análisis por competencias que el estudio y sistematización de la historia de la interpretación actoral como disciplina no ha puesto en valor.

1.4. Objetivos

1.4.1. *Objetivo general*

Dar a conocer, a partir de determinadas teorías, desde una visión panorámica y sistematizada, la historia de la interpretación actoral desde sus competencias profesionales.

1.4.2. *Objetivos específicos*

- Poner en valor las competencias y aptitudes profesionales para la interpretación actoral.

- Concretar en la técnica corporal, vocal y emocional las aptitudes profesionales para la interpretación actoral.

1.5. Metodología

La metodología de nuestro proyecto de investigación es cualitativa. Dos perspectivas filosóficas la determinan: el constructivismo y la fenomenología.

En el constructivismo, como indican Fontes de Gracia, S., *et al.* (2010: 67), «la realidad es una construcción que emerge de la relación entre el sujeto que conoce y el objeto de conocimiento» y la fenomenología «considera que la existencia de la persona no puede verse separadamente del mundo, ni el mundo aparte de la persona» Dichas autoras plantean la realidad desde ambas perspectivas como «una construcción o interpretación del mundo, (...) que no es única (...), y está determinada histórica y socialmente» (2010: 67).

Usamos la investigación documental, es decir, la clasificación, lectura y estudio de las fuentes del tema en cuestión y la recogida y confrontación de los datos obtenidos para la refutación o no de la hipótesis formulada, con el objetivo de crear un nuevo marco teórico en la historia de la interpretación actoral para diseñar una nueva pedagogía de la interpretación como disciplina.

1.6. Resultados

Tras el primer año de investigación obtenemos los siguientes resultados:

- No existe en español una historia de la interpretación actoral que haya sido desarrollada desde las competencias y aptitudes del ejercicio de la actuación.
- Una vez leída y clasificadas las fuentes para el desarrollo de un nuevo marco teórico en el estudio de la historia de la interpretación actoral, comprobamos que las diferentes autorías, de forma tácita, han descrito las competencias y aptitudes profesionales para la actuación.

1.7. Discusión

Tres estudios significativos de principios del siglo XXI han tratado la historia de la interpretación actoral.

- *Actores y actuación. Antología de textos sobre la interpretación* en tres volúmenes, coordinado por Jorge Saura.
- *Historia del Actor* en dos volúmenes, coordinado por Jorge Dubatti.
- *El arte del actor en el siglo XX. Un recorrido teórico y práctico por las vanguardias*, escrito por Borja Ruiz.

Tomamos como referencia estos estudios para ofrecer una visión panorámica de las diferentes autorías, aportando una nueva visión sobre la historia de la interpretación actoral. Sumando al modelo de antología de fuentes primarias coordinado por Saura y a la visión panorámica de los sistemas de interpretación de Ruiz y de Dubatti, la historia de la

interpretación actoral desde y para la capacitación profesional a través de las competencias y aptitudes profesionales.

1.8. Conclusiones preliminares

El concepto de competencias y aptitudes profesionales, a pesar de ser conceptos del siglo XX, aparecen de forma tácita en las diferentes autorías sobre la interpretación actoral.

Atendiendo a la fase preliminar de nuestro estudio de investigación creemos que podemos refutar la hipótesis formulada al extraer información sustancial sobre la técnica corporal, vocal y emocional de las autorías estudiadas que abarca desde Platón hasta Guskin Harold.

Referencias bibliográficas

- DUBATTI, Jorge, 2008. *Historia del Actor: de la escena clásica al presente*. Buenos Aires: Colihue.
- ., 2008. *Historia del actor II: del ritual dionisiaco a Tadeusz Kantor*. Buenos Aires: Colihue.
- FONTES DE GRACIA, S., GARCÍA-GALLEGO, C., QUINTANILLA COBIÁN, L., RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, R., RUBIO DE LEMUS, P., SARRIÁ SÁNCHEZ, E., 2010. *Fundamentos de investigación en Psicología*. Madrid: UNED.
- RUIZ, Borja, 2012. *El arte del actor en el siglo XX*. Bilbao: Artezblai.
- SAURA, Jorge (coord.), 2006. *Actores y actuación. Antología de textos sobre la interpretación. Volumen I (429 aC-1858)*. Madrid: Fundamentos. Ensayos y manuales RESAD.
- ., 2007. *Actores y actuación. Antología de textos sobre la interpretación. Volumen II (1863-1914)*. Madrid: Fundamentos. Ensayos y manuales RESAD.
- ., 2007. *Actores y actuación. Antología de textos sobre la interpretación. Volumen III (1915-2000)*. Madrid: Fundamentos. Ensayos y manuales RESAD.

Bionota

Sergio Pastor Polaino es Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Málaga, Titulado Superior en Arte Dramático por la ESAD de Málaga, Máster en Artes Escénicas por la Universidad Rey Juan Carlos y Máster en Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones por la Universidad de Miguel Hernández.

Trabaja como actor, director y dramaturgo en su propia compañía-laboratorio Hambre Teatro y como docente en el Conservatorio Superior de Danza de Alicante y en las escuelas superiores de Arte Dramático de Vigo, Málaga y Sevilla. En la actualidad trabaja en su propio centro, LIAC, Laboratorio de Interpretación para actrices y actores en Málaga.

Mundos virtuales en escena: Conectando con audiencias globales. Teatro digital y *Cyberformance*

Juan Pablo Cruces Montecino

Doctorado en Estudios Teatrales

juancruc@ucm.es

Resumen

En el contexto del siglo XXI, este estudio aborda la metamorfosis del panorama teatral inducida por la creciente influencia tecnológica. Se examina la evolución de formas teatrales contemporáneas, destacando la ciberactuación y el teatro digital como fenómenos redefinitorios en la era digital. Figuras influyentes como Robert Lepage, Elizabeth Streb, Helen Varley Jamieson y Annie Abrahams son analizadas en su contribución a la convergencia de lo visual, multimedia y narrativo en el teatro. Autores como Richard Schechner y Philip Auslander enriquecen el marco teórico, explorando las implicaciones culturales y filosóficas de estas formas emergentes.

La metodología documental se emplea para revisar críticamente fuentes preexistentes, abordando la intersección entre lo tangible y lo virtual. La investigación se desglosa en cuatro artículos que profundizan en la convergencia inmerso-digital, el impacto de los memes en el teatro, la evolución de la ciberactuación desde el postinternet y la adaptación del teatro a la era digital mediante la inmersividad y la digitalización.

Este compendio constituye una contribución integral al entendimiento de la transformación teatral contemporánea, destacando la importancia de la tecnología y la ciberactuación en la reconfiguración de la experiencia teatral y su capacidad para trascender barreras geográficas y culturales en la sociedad digital.

Palabras clave: Teatro Contemporáneo, Ciberactuación, Convergencia Inmerso-Digital, Impacto Tecnológico, Transformación Escénica.

Abstract

In the context of the 21st century, this study addresses the metamorphosis of the theatrical landscape induced by the growing influence of technology. It examines the evolution of contemporary theatrical forms, highlighting cyberperformance and digital theater as redefining phenomena in the digital era. Influential figures such as Robert Lepage, Elizabeth Streb, Helen Varley Jamieson, and Annie Abrahams are analyzed for their contributions to the convergence of the visual, multimedia, and narrative in theater. Authors like Richard Schechner and Philip Auslander enrich the theoretical framework by exploring the cultural and philosophical implications of these emerging forms.

Documentary methodology is employed to critically review pre-existing sources, addressing the intersection between the tangible and the virtual. The research is divided into four articles that delve into immersive-digital convergence, the impact of memes on theater, the evolution of cyberperformance from post-internet perspectives, and the adaptation of theater to the digital era through immersiveness and digitization.

This compendium constitutes a comprehensive contribution to the understanding of contemporary theatrical transformation, emphasizing the significance of technology and

cyberperformance in reconfiguring the theatrical experience and its ability to transcend geographical and cultural barriers in digital society.

Keywords: *Contemporary Theater, Cyberperformance, Immersive-Digital Convergence, Technological Impact, Scenic Transformation.*

1. INTRODUCCIÓN

En el contexto del siglo XXI, el panorama teatral experimenta una profunda metamorfosis inducida por la creciente influencia tecnológica en la comunicación y la interacción social. Este estudio se adentra en la evolución y repercusiones de las formas teatrales contemporáneas, investigando de qué manera el teatro digital y la ciberactuación establecen vínculos con audiencias a nivel global, redefiniendo la vivencia teatral y aportando nuevas perspectivas sobre la relación entre lo tangible y lo virtual en la era digital.

Para comprender estas tendencias actuales, es imperativo analizar la influencia de figuras destacadas como el director canadiense Robert Lepage, quien fusiona elementos visuales y multimedia con narrativas emocionales. Asimismo, se explorará la obra de Elizabeth Streb, quien examina la interacción entre el cuerpo humano y la tecnología en la danza, así como Helen Varley Jamieson, pionera en el ámbito de la ciberactuación y la teatralidad en línea, y Annie Abrahams, quien trabaja en la convergencia de la performance y la tecnología en línea. En el ámbito teórico y crítico del teatro, autores como Richard Schechner y Philip Auslander han enriquecido el discurso académico sobre el teatro mediado y la intersección entre lo virtual y lo real en este arte, proporcionando una perspectiva sobre las implicaciones culturales y filosóficas de estas formas emergentes, así como su capacidad para trascender barreras geográficas y culturales.

Esta investigación se vale de la «Metodología Documental», centrada en el análisis y la utilización de fuentes documentales preexistentes para obtener información y abordar preguntas de investigación. En lugar de recopilar datos primarios mediante observación directa o experimentos, esta metodología se apoya en el análisis de material escrito, electrónico u otro tipo que contenga información relevante. Se realiza una revisión crítica de fuentes como libros, artículos académicos, informes, tesis, archivos, bases de datos en línea y otros recursos escritos. Este enfoque engloba la identificación de fuentes pertinentes, la selección de información relevante, la lectura crítica y el análisis de estos documentos, así como la síntesis y organización de los datos obtenidos.

Esta investigación constituye un compendio basado en publicaciones, por lo que procederé a explicar de manera concisa los cuatro artículos que la conforman:

1.1. **Convergencia inmerso-digital: de las butacas a las pantallas**

El presente artículo se centra en la capacidad singular de las disciplinas artísticas para converger en representaciones teatrales inmersivas, examinando el modo en que los intérpretes, mediante la expresión de sus cuerpos en movimiento, vehiculan su lenguaje al

entorno escénico. La investigación se adentra en la interrelación entre el mensaje artístico, la estética y las modalidades de expresión en el ámbito del teatro digital.

Uno de los objetivos primordiales es desafiar la concepción tradicional de la «obra de arte total» en la ciberactuación, proponiendo, en su lugar, una reconfiguración de sus metas. Se subraya la importancia de la digitalización del teatro inmersivo como medio para trascender las restricciones físicas y geográficas, generando así nuevas oportunidades de performatividad y expandiendo las posibilidades temporales y espaciales en plataformas digitales.

El análisis revela que la performatividad temporal, espacial y cognitiva se halla intrínsecamente vinculada al inconsciente colectivo en el contexto de las representaciones teatrales inmersivas digitales. Esto suscita la interrogante de si el teatro inmersivo debe experimentar una transformación integral en respuesta a los cambios digitales en el espacio, tiempo y escenografía o si los ajustes parciales en esta modalidad digital son suficientes.

Para ilustrar estos conceptos, se recurre a casos contemporáneos, como el de Gideon Obarzanek, fundador de la compañía de danza Chunky Move, la compañía estadounidense Third Rail Projects y la compañía inglesa Coney. Estos ejemplos subrayan la convergencia multidisciplinaria en el teatro inmersivo y su potencial para la transformación artística, destacando la imperante necesidad de la digitalización en este ámbito.

1.2. El memetrizaje escénico: el meme como noticia/posverdad y su impacto en el teatro digital y tradicional

Este artículo se propone llevar a cabo una evaluación crítica de la colisión entre el teatro digital y el teatro tradicional en el contexto de una cultura saturada por los memes. La empresa analítica emprende un fascinante periplo intelectual comprometiéndose en desentrañar el profundo impacto de los memes en las interacciones humanas y en los artistas teatrales contemporáneos. Sin embargo, este proceso se ve enriquecido y, a la vez, complejizado al abordarse desde una perspectiva interdisciplinaria debido a múltiples razones.

En primer término, la complejidad se manifiesta en la necesidad de conciliar los enfoques disciplinarios emanados de diversos campos de estudio, lo que potencialmente genera conflictos y tensiones conceptuales. Asimismo, la ambigüedad y efímera naturaleza intrínseca de los memes plantean desafíos considerables para su análisis y comprensión en el contexto teatral. En este sentido, el estudio se sumerge en la intrigante evolución de los memes como objetos culturales sumamente mutables, examinando su papel en la configuración del discurso en línea y sus amplias implicaciones para la comunicación interpersonal. Estos elementos enriquecen el desafío inherente a las prácticas teatrales tradicionales, resaltando la urgente necesidad de adaptación y evolución para aprehender plenamente esta nueva experiencia de teatro mediático.

Un meme puede conceptualizarse como una idea o fragmento cultural que se propaga de individuo a individuo mediante la imitación. Este puede adoptar la forma de una imagen,

un video, una frase o incluso un comportamiento que adquiere popularidad y se comparte en línea o en la cotidianidad. Los memes, comúnmente humorísticos o irónicos, encapsulan algún significado cultural compartido que suscita interés entre las personas.

La clave de los memes radica en su capacidad para propagarse rápidamente, sufriendo modificaciones conforme son compartidos, lo que les permite evolucionar y adaptarse a distintos contextos. Los memes constituyen una forma de comunicación y expresión cultural que refleja tendencias, ideas o humor en un momento dado, siendo una parte integral de la cultura contemporánea tanto en línea como fuera de ella.

Si concebimos el meme como una unidad de información o idea replicable de persona a persona, de manera análoga a la replicación genética en biología, podemos establecer un paralelo con el concepto de «gen egoísta» acuñado por Dawkins en su obra *El Gen Egoísta*. Este término describe la noción de que los genes son unidades de información que se replican y transmiten a través de generaciones debido a su impacto en la supervivencia y reproducción de los organismos.

Transponiendo este razonamiento a los memes, podemos considerarlos como «genes culturales» o «información replicante cultural». Así como los genes se transmiten para influir en la biología de una especie, los memes se transmiten para influir en la cultura y el comportamiento humano. Aquellos memes que logran éxito, es decir, que se vuelven populares y ampliamente compartidos, tienden a sobrevivir y replicarse, mientras que aquellos menos exitosos pueden desvanecerse.

En síntesis, la concepción de información replicante de Dawkins se revela aplicable a los memes al considerarlos como unidades de información cultural que se propagan y evolucionan mediante la imitación y transmisión de persona a persona. Este enfoque contribuye a nuestra comprensión de cómo las ideas y comportamientos culturales se difunden y transforman en la sociedad.

1.3. Inmersividad, digitalización y polarización: elementos que reacondicionan la escena contemporánea

En la era actual del ciberespacio, el teatro se enfrenta al desafío de mantener su relevancia en un mundo que demanda estímulos visuales complejos. A pesar de la proliferación de producciones audiovisuales en plataformas de streaming, el teatro busca establecer su identidad única en la era digital. La corrección política en los medios de comunicación plantea un riesgo de polarización y propaganda en el entretenimiento teatral. La singularidad del teatro en vivo reside en la interacción entre el actor y la audiencia y, para mantener su atractivo, se está fusionando con la tecnología de realidad virtual. Esto permite actuaciones sin limitaciones y ofrece a los espectadores la posibilidad de personalizar su experiencia y participar en el discurso crítico de manera remota, sin sentirse alienados. Este artículo explora la transformación del teatro en el contexto digital, destacando como la convergencia entre el teatro tradicional y la realidad virtual está dando lugar a una forma única de representación en el escenario. En resumen, se analiza cómo la interacción y la tecnología están moldeando una nueva expresión artística en el teatro digital

contemporáneo. En una era caracterizada por la inmediatez del ciberespacio, los practicantes del teatro en todo el mundo se han enfrentado al desafío de mantenerse relevantes en un panorama que demanda estímulos visuales cada vez más intrincados. En lugar de ser desplazado por la proliferación de producciones audiovisuales en plataformas de *streaming* conocidas, el teatro busca labrar su identidad única dentro de la amplia biblioteca cinematográfica de la era digital.

Simultáneamente, con la aparición de una corrección política rigurosa en los medios de comunicación, los escenarios teatrales enfrentan el peligro de que el entretenimiento se polarice y se vuelva propagandístico, independientemente de la postura que represente. El sello distintivo de las producciones teatrales en vivo radica en el intercambio entre un espectador ávido de estímulos novedosos, la interacción entre el actor y la audiencia. En consecuencia, a la luz de precedentes internacionales en el trabajo inmersivo, se ha tomado la decisión de fusionar la experiencia teatral con el ámbito tecno-virtual ofrecido por las herramientas de realidad virtual. Esta fusión condiciona una actuación en una pieza digital desprovista de limitaciones, pero dotada de un atractivo distintivo, otorgando al espectador la oportunidad de adaptar lo que están presenciando a su conveniencia y, desde cierta distancia, permitiéndoles expresar sus opiniones mientras se sumergen en la ficción, sin sucumbir a posibles sentimientos de alienación.

Este artículo profundiza en la transformación del teatro en el contexto digital contemporáneo, examinando cómo la convergencia del teatro tradicional con las posibilidades tecnológicas de la realidad virtual ha dado lugar a una forma distintiva de representación en el escenario. Esta convergencia permite que la actuación en vivo se transforme en una experiencia digital sin restricciones, caracterizada por un atractivo único: los espectadores tienen la autonomía para personalizar su experiencia de visualización según sus preferencias y, desde la distancia, participar en el discurso crítico mientras disfrutan de una narrativa ficticia. En resumen, este artículo analiza la evolución del teatro en el ámbito digital, esclareciendo cómo la interacción y la tecnología están dando forma a una novedosa forma de expresión artística.

1.4. ¿Sueñan los *performers* con contingencias eléctricas? la importancia evolutiva de la *cyberformance* desde sus orígenes en el postinternet

Este artículo se sumerge en el intrigante dominio de la ciberactuación, una novedosa manifestación artística que ha emergido en la era postinternet. La investigación profundiza en la evolución conceptual de esta forma de expresión, examinando detenidamente sus raíces, su influencia en la sociedad y su capacidad para redefinir la interacción y expresión humanas en el ámbito del arte contemporáneo.

Se destaca el potencial transformador de la ciberactuación, basado en fundamentos teóricos evolutivos y avances tecnológicos. Este enfoque en la actuación ha revolucionado las prácticas artísticas, desempeñando un papel crucial en la comunicación humana y la evolución cultural contemporánea. Al fusionar la tecnología digital con la actuación, la

ciberactuación trasciende las fronteras convencionales, posibilitando experiencias inmersivas e interactivas que desafían las nociones tradicionales de autoría.

En el artículo se enfatiza la participación global y la promoción de la creatividad cooperativa como rasgos distintivos de la ciberactuación. Tanto las colaboraciones preconcebidas con otros artistas como la participación en tiempo real del público enriquecen esta forma de expresión escénica. Figuras reconocidas a nivel internacional, como Annie Dorsen, LaTurbo Avedon, Marisa Olson, entre otros, ejemplifican la integración de la ciberactuación como una forma de arte distintiva.

En última instancia, esta investigación nos invita a reflexionar sobre las nuevas dimensiones de autenticidad artística que la ciberactuación despliega, fomentando la diversidad cultural y redefiniendo nuestra comprensión de la actuación en entornos virtuales y físicos. En un contexto donde las convenciones tradicionales ceden ante la realidad mediada tecnológicamente, la ciberactuación se erige como un espacio físico fronterizo que adquiere una creciente relevancia en la sociedad de la era pospandemia.

Referencias bibliográficas

- ANDERSON, M., 2007. Mediatised performance and Theatre for Young People: How TYP is responding to Digital Natives. *Caribbean Quarterly*, 53(1/2), 63–75.
- ARRIGHI, G., SEE, Z. S., & JONES, D., 2021. Victoria Theatre virtual reality: A digital heritage case study and user experience design. *Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage*, 21.
- AUSLANDER, P., 2012. Digital Liveness: A Historic-Philosophical Perspective. *A Journal of Performance and Art*, 34(3), 3–11.
- BAY-CHENG, S., 2023. Digital Performance and Its Discontents (or, Problems of Presence in Pandemic Performance). *Theatre Research International*, 48(1), 9-23.
- BRILLI, S., GEMINI, L., & GIULIANI, F., 2022. Theatre without theatres: Investigating access barriers to mediatized theatre and digital liveness during the covid-19 pandemic. *Poetics*.
- BIRINGER, Johannes, 1991. Theatre, Theory, Postmodernism. Bloomington: Indiana University Press.
- BOIKO, Tetiana; TATARENKO, Maryna; IUDOVA-ROMANOVA, Kateryna; TSYVATA, Yuliya and LANCHAK, Yaroslav, 2023. Digital Tools in Contemporary Theatre Practice. *ACM J. Comput. Cult. Herit.* 16, 2, Article 27 (April), 9 pages.
- CASTRONOVA, Edward, 2003. Theory of the Avatar. *CESIFO Working Paper*, 863.
- CHEN, S. X., WU, H. C., & HUANG, X., 2023. Immersive experiences in digital exhibitions: The application and extension of the service theater model. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 54, 128–138.
- CONDE ALDANA, J. A., & CRISTANCHO HERNÁNDEZ, J. M., 2017. Teatro cinema: espacio animado, narración gráfica y puesta en escena de la obra historia de amor. *Con A de Animación*, 7, 126.
- DABROWSKA, M., & MARTÍNEZ NIETO, R. B., 2022. Contributions of the Digital Humanities to Theater Studies: A Systematic Review (2001-2020). In *RILCE* (Vol. 38, Issue 2, pp. 617–643). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra.

- DIACONIȚA, A., 2022. On The Verge of a New Fusion: Theatre Space – Digital Space. *Theatrical Colloquia*, 12(1), 212–216.
- DUBATTI, J., 2015. Convivio y tecnovivio: el teatro entre infancia y babelismo. *Revista Colombiana de las Artes Escénicas*, 9, 44-54.
- FRANÇOIS, P., LEICHMAN, J., LAROCHE, F., & RUBELLIN, F., 2021. Virtual Reality As A Versatile Tool For Research, Dissemination And Mediation In The Humanities. *Virtual Archaeology Review*, 12(25), 1–15.
- HUDDLESON, R., 2023. Brave New Worlds? COVID-19 and Irish-Language Theatre Produced under Lockdown in Northern Ireland. *Theatre Research International*, 48(1), 67–81.
- HOULIHAN, B., & MORRIS, C., 2022. Introduction—performing in digital in the COVID-19 era. *Research in Drama Education*, 27(2), 157–167.
- IMITI, A. L., 2022. Nigerian theatre in a digital era and environment. *International Journal of Arts and Humanities*, 3(1): 93-100.
- DOVEY, Jon y KENNEDY, Helen W., 2006. Game Cultures. Computer Games as New Media. Maidenhead: Open University Press.
- ESSLIN, Martin, 1977. An Anatomy of the Theatre. Nueva York: Farrar, Straus and Giroux.
- GIANNACHI, Gabriella, 2004. Virtual Theatres. An Introduction. Londres: Routledge.
- GRAU, Oliver, 2003. Virtual Art. From Illusion to Immersion. Massachusetts: MIT Press.
- JONES, K., 2017. Re-imaging Expectation for the Theatrical Event. En Josh Machamer (Ed.), *Immersive Theatre. Engaging the Audience* (págs. 77-90). Illinois: Common Ground.
- LACALLE, C., & DE LA TORRE-ESPINOSA, M., 2023. The Significant Body: Semiotics Of Corporality. *Signa*, 32, 15–18.
- LOUREDA, M. C., 2020. Theater And Virtual Reality As An Experimental Methodology For The Humanities. *AusArt*, 8(1), 169–181.
- MACHON, Josphine, 2013. Immersive Theatres. Intimacy and Immediacy in Contemporary Performance. Londres: Palgrave Macmillan.
- NAWROT, J., 2019. Digital Technologies In The Theater: Situation Rooms By Rimini Protokoll. *PASAVENTO Revista de Estudios Hispánicos* (Vol. 321, Issue 2).
- OTTO, U. L. F., 2023. Post-performance: Pandemic Breach Experiments, Big Theatre Data, and the Ends of Theory. *Theatre Research International*, 48(1), 24–37.
- PHELAN, Peggy, 1993. Unmarked. The Politics of Performance. Londres: Routledge.
- PUKELYTĖ, I., 2023. Theatre and creative communication during COVID-19 pandemic: the case of National Kaunas Drama Theatre, Lithuania. *Creativity Studies*, 16(1), 26–3.
- SCHECHNER, R., 1976. Selective Inattention: A Traditional Way of Spectating Now Part of the Avant-Garde. In *Source: Performing Arts Journal*, Spring (Vol. 1, Issue 1).
- SUMNERS, C., REIFF, P., & WEBER, W., 2008. Learning in an immersive digital theater. *Advances in Space Research*, 42(11), 1848–1854.
- TARCISIO, Eloy, 2001. Con el cuerpo por delante. 47882 minutos de performance. Ciudad de México: Ex Teresa/INBA.

TONKOSHKURA, O., 2022. Theatre in the Age of Digital Technologies. *Scientific Journal ARTISTIC CULTURE. TOPICAL ISSUES*, (18(2), 30–35.

WALSH, F., 2021. Grief machines: Transhumanist theatre, digital performance, pandemic time. In *Theatre Journal* (Vol. 73, Issue 3, pp. 391–407). Johns Hopkins University Press.

ZORITA-AGUIRRE, I., 2020. Mutations in performing arts space in the digital age. *Arte, Individuo y Sociedad*, 32(2), 503–518.

Bionota

Profesional con grado en Teatro y Comunicación Escénica en la Universidad de las Artes, Ciencias y Comunicación – UNIACC, Máster en Teatro y Artes Escénicas y Doctorando en Estudios Teatrales por la Universidad Complutense de Madrid.

Investigaciones en Estudios Teatrales

Teatro infantil de sala en la Bogotá del siglo XXI: Estudio de los antecedentes. Análisis de los procesos creativos artísticos y prospectiva de la investigación

Leonardo Esteban Caicedo Zaza

Doctorado en Estudios Teatrales

lcaicedo@ucm.es

En el siglo XXI, el teatro infantil de sala en Bogotá (Colombia) ha experimentado transformaciones significativas que merecen ser analizadas y comprendidas. Esta investigación se propone indagar en los antecedentes históricos que han dado forma a la escena teatral infantil actual, así como en los procesos creativos artísticos que impulsan la producción teatral en la ciudad. Además, se busca trazar una prospectiva de la investigación con el objetivo de vislumbrar posibles orientaciones futuras para el teatro infantil de sala en Bogotá. Por lo tanto, a través de un estudio documental exhaustivo y un análisis detallado de las obras teatrales más relevantes, se pretende contextualizar el desarrollo del teatro infantil de sala en Bogotá durante el siglo XXI, buscando explorar los factores socioculturales, políticos y económicos que han influido en su evolución, así como las corrientes artísticas y los movimientos teatrales que han dejado su huella en la escena local.

Palabras clave: teatro infantil, teatro de objetos, cultura teatral en Bogotá (Colombia), historia del teatro infantil, teatro infantil iberoamericano.

Actuaciones de expertos en artes escénicas. Paradigma autorreferencial

Orestes Pérez Estanquero

Doctorado en Estudios Teatrales

oreperez@ucm.es

El investigador es un doctorando sénior no solo porque tiene más de 60 años, sino porque estuvo años realizando otro doctorado en estudios teatrales. Aquel estudio —que no llegó a ser defendido ni fue evaluado por jurado alguno— constituye la base del estudio presente. Se trata de una investigación centrada en el formato escénico, en caja y cuerpo escénico. La investigación versa sobre un específico modelo de actuación escénica autorreferencial sobre el modelo en el que se revelan las artes de la actuación.

El investigador aprovecha el día del doctorando, el 5 octubre de 2023, para exponer el estado actual de la investigación, que es resultado de acatar las pautas del programa académico, acotando y acortando tanto el objeto de estudio como las metodologías ajustadas a él: las artísticas. ¿Cómo generar y comunicar la investigación, la del modelo de actuación de expertos en artes escénicas, en el contexto académico? ¿Como no ser investigador-actor? El investigador cita en esta presentación, por constituir el referente estructural de la tesis y de su defensa, el póster científico que presentó en el I Congreso Internacional de Investigación y Creación en los Centros Superiores de Investigaciones Artísticas de la Comunidad de Madrid (2019).

Palabras clave: Actuaciones escénicas, paradigma de actuación autorreferencial, investigaciones académicas, presentación de la investigación.